

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»

Э. Д. Оганесян

**Методы развития у младших школьников эмоционально-ценностного
восприятия произведений изобразительного искусства:
Практикум по дисциплине «Музей и дети»**

Учебное пособие для студентов педагогических вузов

Екатеринбург 2018

УДК 37.036.5-053"465./7/.11"(075.8)
ББК Ч420.054я7
О39

рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
в качестве *учебного* издания (Решение № 23 от 04.04.2018)

Научный редактор: Куприна Н. Г., д-р пед. наук, профессор;
Рецензенты:
Новоселов С.А., д-р пед. наук, профессор (ФГБОУ ВО «УрГПУ»);
Меренков А.В., д-р пед. наук, профессор (ГАОУ ДПО СО «ИРО»).

Оганесян, Э. Д.

О39 Методы развития у детей эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства: Практикум по дисциплине «Музей и дети» [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов педагогических вузов / Э. Д. Оганесян ; Урал. гос. пед. ун-т. – Электрон дан. – Екатеринбург : [б. и.], 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-5-7186-1003-1

В методическом пособии рассмотрены пути формирования у студентов – будущих учителей начальных классов компетенции, связанной со способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности на материале дисциплины «Музей и дети». Методическое пособие носит практико-ориентированный характер и нацелено на деятельностное освоение студентами методологических и методических подходов к развитию у младших школьников эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства на конкретных примерах творческих заданий к внеурочным занятиям по изотворчеству в общеобразовательной школе.

Учебное пособие предназначено для студентов педагогического вуза, учителей предметной области «Искусство», педагогов дополнительного художественного образования, специалистов в области художественного образования, педагогики и психологии детства.

УДК 37.036.5-053"465./7/.11"(075.8)
ББК Ч420.054я7

ISBN 978-5-7186-1003-1

© Оганесян Э. Д., 2018
© ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Методологические подходы к развитию у детей эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства.....	7
2. Методы актуализации личностного опыта обучающихся при восприятии художественного произведения.....	11
2.1. Кейс-метод.....	11
2.2. Метод уподобления себя герою картины.....	21
3. Методы ассоциативного сопоставления средств художественной выразительности в материале разных видов искусства.....	31
3.1. Метод эмоционального погружения в образный строй картины.....	31
3.2. Метод художественных ассоциаций в анализе элементов художественной формы.....	41
4. Методы интерпретации содержания художественных образов в художественно-творческой деятельности.....	47
4.1. Метод постановки эмоционально-отношенческих задач в восприятии произведений изобразительного искусства.....	47
4.2. Метод творческого самовыражения в диалоге с художественными образами-смыслами.....	56
Заключение.....	67
Библиографический список.....	69
Приложение № 1.....	71
Приложение № 2.....	78
Приложение № 3.....	85

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Музей и дети» включена в качестве спец. курса в учебные планы подготовки бакалавров, обучающихся в Институте педагогики и психологии детства по направлениям: 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование») и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика начального образования»). Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции, связанной со способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- принципы реализации воспитательного потенциала музейной педагогики в работе с детьми;
- возможности музеев Уральского региона в духовно-нравственном воспитании младших школьников.

уметь:

- организовывать художественно-творческую деятельность детей по материалам музейной экспозиции;

владеть:

- методами развития у детей эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства;
- технологией организации экскурсий, направленных на приобщение детей к нравственно-эстетическим ценностям;
- способностью к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям.

Задача овладения студентами – будущими учителями начальных классов методами развития у детей эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства выступает в качестве важнейшей в комплексе задач данного курса, представляется основой их дальнейшего профессионального творчества в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения.

Привлечение ресурсов искусства к воспитательной работе с детьми является одним из актуальных и востребованных направлений современной российской образовательной политики, что зафиксировано в программных документах (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, Концепция развития образования в сфере искусства и культуры в Российской Федерации, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г., Концепция художественного образования и др.) В системе общего и дополнительного художественного образования на первое место выходит проблема обращения к искусству как специфическому, художественно-образному способу освоения действительности и становлению ценностных основ форми-

рующейся личности, развитию ее «способности к нравственно-этической оценке событий, происходящих в окружающем мире» [13, с. 32].

Актуализируется развитие у будущих учителей начальных классов понимания эмоционально-ценностной природы искусства, его возможностей в трансляции личности нравственных идеалов и смыслов через художественно-образное воздействие. Необходимым для организации воспитательной работы в школе становится овладение методами развития у детей эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства как способности к переживанию, пониманию и оценке социальной и личностной значимости художественных образов в качестве выразителей нравственных ценностей и смыслов.

Изобразительное искусство человечно, в самом глубоком смысле этого слова. Благодаря наглядно-образной форме оно близко и понятно детям. Воплощенные в художественных образах примеры и образцы нравственного поведения наилучшим способом приобщают детей к законам человеческого общения, заставляют с пониманием и состраданием относиться к чужой боли, искренне сопереживать чужой радости, быть чутким к тем, кто рядом. Изобразительное искусство «творит человека и обращено к человеку, стучится в его сердце, служит единению и сопричастности человеческим взаимоотношениям, указывает направление нравственного поступка [2, с. 48].

Произведения изобразительного искусства, представленные в музейных экспозициях, включают школьников в культурно-историческое пространство, в диалог с художественными образами, что создаёт почву для осознания ими себя как субъектов культуры. Музейная экспозиция выступает своеобразной моделью многомерного мира, в которой опыт рационального познания переплетается с чувственным, закрепляя в сознании детей образы-ценности через их художественное переживание.

Особую значимость проблема развития эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства приобретает в младшем школьном возрасте, когда закладываются нравственные основы личности, формируется осознанное восприятие окружающего мира. В психолого-педагогических исследованиях (Д. Н. Богоявленский, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Н. А. Менчинская и др.) отмечается, что в 9-ти – 10-тилетнем возрасте особое значение приобретает интеграция процессов развития эмоциональной, когнитивной и волевой сфер личности. Акцентируется особая восприимчивость детей к художественным и общекультурным образцам, нормам, эталонам поведения, потребность в переживании нравственных чувств для формирования ценностных ориентиров. В период детства особенно важна деятельность художественного переживания «как созидаящая личность ребенка в ее ценностной направленности» [11, с. 12].

В то же время анализ обращения педагогов-практиков к изобразительному искусству в воспитательной работе на уроках и во внеучебной деятельности показывает доминирование традиционных, устоявшихся в рамках культурно-просветительской традиции подходов. Экскурсия в музей изобразительного искусства зачастую ограничивается задачами познавательного характера – обогащения детей знаниями о произведениях искусства и их создателях. Задейство-

вание глубинных механизмов эмоционально-ценностного восприятия художественных произведений происходит бессистемно, стихийно, зачастую случайно или формально. На уроках и внеклассных занятиях художественные образы, как правило, используются в качестве наглядного средства в этических беседах или тематических мероприятиях, связанных с нравственной проблематикой. Произведения изобразительного искусства выполняют роль эмоционального фона, используются для наглядно-образного закрепления полученной информации, создания эмоциональной драматургии занятия. Решение задачи развития у детей эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства остается на периферии внимания педагогов-практиков.

Таким образом, возникает противоречие между значимостью подготовки учителей начальных классов к развитию у детей эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства и недостаточностью методического обеспечения этого процесса в вузовском обучении студентов педагогического университета.

Выявленные противоречия и актуальность проблемы обусловили определение темы методического пособия.

Предметом рассмотрения является анализ методов развития у младших школьников эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства на конкретных примерах творческих заданий при освоении студентами дисциплины «Музей и дети».

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ У ДЕТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В психолого-педагогической литературе восприятие определяется как психический познавательный процесс, заключающийся в целостном отражении в психике человека непосредственно воздействующих на его органы чувств предметов и явлений действительности. Целостность процесса восприятия, на которую указывают исследователи, связана со сложной аналитико-синтетической деятельностью мозговых отделов анализаторов, позволяющей обобщать разрозненные ощущения и объединять воспринимаемые признаки в одно осмысленное целое. На основе «сенсорных эталонов» (А. В. Запорожец, Л. А. Венгер и др.) происходит идентификация и категоризация свойств предмета или явления при их восприятии. Избирательность, осмысленность восприятия (Л. С. Рубинштейн) определяется жизненным опытом, интересами личности, сложившейся системой отношений и ценностных ориентиров.

Роль опорной базы ценностного восприятия выполняют эмоции. По мнению исследователей, определяющее значение для формирования индивидуальной системы нравственных ценностей имеет эмоциональное проживание человеком ситуаций, отношений, нравственных чувств. В результате сплава «интеллекта и аффекта» (по выражению Л. С. Выготского) восприятие обретает ценностную направленность. Нравственные знания, окрашенные чувствами и эмоциями, опосредованные внутренней работой мысли, превращаются в ценностный способ видения, понимания мира, ориентации в нем.

Одним из важнейших средств в решении задачи развития у подрастающего поколения эмоционально-ценностного восприятия и понимания окружающего мира выступает искусство. В исследованиях философов, эстетиков конца XX века искусство предстает как исторически неизбежная форма предметно-творческой деятельности в человеческом сообществе, рожденная необходимостью сохранить в поколениях людей опыт мировосприятия. Искусство – «образная память человечества» (по выражению Л. П. Печко) – возникает в системе эмпирического опыта и является уникальной формой фиксации человеческого мира через сопереживание с помощью необходимых для этого условных средств, выработанных культурным развитием.

Исследователями в сфере философии культуры и искусства раскрывается многогранность как феномена образного преломления действительности в выразительном мире художественного произведения, так и процесса его эмоционально-ценностного постижения субъектом восприятия. Отмечаются ассоциативность восприятия художественного образа как «созданной по законам художественного творчества субъективной реальности» (В. П. Иванов), творческий (термин Л. С. Выготского), диалогический характер «встречи» сознаний автора и воспринимающего (М. М. Бахтин). Специфика художественного восприятия определяется исследователями с позиции его диалогической природы: процессы «вживания», погружения воспринимающего субъекта в мир

художественного произведения находятся в диалогической динамике с процессами возвращения в мир своего «я» (М. М. Бахтин). На этой основе происходит «переплавление» переживания в сопереживание и формирование личностно пережитой системы ценностей.

Обобщение исследований, связанных с диалогической природой художественного восприятия и сложной многоуровневой характеристикой этого процесса, обусловленной степенью развитости художественной культуры и возрастными особенностями воспринимающего субъекта, привело нас к уточнению понятия «эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного искусства» применительно к младшему школьному возрасту. Это способность к переживанию и диалогическому осмыслению нравственных идей, воплощенных в художественных образах, к оценке их художественной выразительности и сотворческой интерпретации в художественном самовыражении. Структура этого процесса определяется через взаимосвязанные компоненты: *эмоционально-оценочный*, связанный с сопереживанием, соотносением произведения с собственным жизненным и художественно-эстетическим опытом, *аналитический*, характеризующийся пониманием содержательности художественных структур, способности к «раскодированию» обобщенных в них смыслов, *сотворческий*, раскрывающийся в продуктивных формах эстетической отзывчивости: выражение своих впечатлений, интерпретация художественных смыслов в художественном суждении, творческом самовыражении.

Основу процесса развития эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства у младших школьников составляют деятельностный, полихудожественный, аксиологический подходы.

Опора на деятельностный подход позволяет воспроизвести в педагогической работе процессы внутреннего диалога с миром художественного произведения через вовлечение детей в художественно-практическую деятельность. В художественно-практической деятельности ребенок может выразить свои эмоции и впечатления от воспринимаемого произведения, осуществить практический анализ средств художественной выразительности, соотнести художественные смыслы с имеющимся жизненным и художественно-эстетическим опытом. «Эмоционально-деятельностное переживание» (Н. Г. Куприна) нравственных идей и ценностей, воплощенных в художественных образах, выступает наиболее адекватным младшему школьному возрасту способом диалога личностных и художественных смыслов при восприятии художественного произведения и обуславливает содержательное единство эмоционально-оценочного, аналитического и сотворческого компонентов этого процесса.

Полихудожественный подход открывает возможности «перевода» ценностного содержания с языка одного искусства на другой при создании обучающимися художественно-творческих продуктов. При этом применение полихудожественного подхода не противоречит задачам обучения какому-либо одному виду искусства. По мнению исследователей полихудожественного подхода, организация полихудожественной деятельности на практике возможна при «выделении в полихудожественном комплексе доминирующего искусства, образы которого в творческом самовыражении детей обогащаются художествен-

ными образами и художественными средствами других искусств» [2, с. 52]. В нашем исследовании изобразительное искусство выступает доминантой в полихудожественном комплексе, что позволяет использовать на занятиях разные виды как самой изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация и пр.), так и полихудожественной деятельности на основе изобразительного искусства: иллюстрирование сюжетов литературных и поэтических произведений, рисование музыки, коллективные композиции с элементами графического, цветового, пластического фантазирования, сочинение образных историй с последующим созданием рисунков, аппликаций, коллажей на их сюжеты и др.

Аксиологический подход обеспечивает стратегию обращения к искусству как важнейшему способу становления ценностных ориентиров для растущей личности и определяет отбор произведений искусства в качестве носителей и выразителей нравственных ценностей и смыслов.

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме становления нравственной сферы младших школьников 9-ти – 10-ти лет позволил выделить наиболее актуальные и значимые в этом возрасте нравственные ценности, представления о которых служат опорой в понимании нравственного поведения в социуме и определяют готовность личности к дальнейшему нравственному совершенствованию. Такими ценностями для младшего школьника 9-ти – 10-ти лет выступают дружба со сверстниками, справедливость, честность в отношениях с окружающими, уважение к старшим, доверие к значимым взрослым, любовь к близким, ответственность за свои поступки. Дети этого возраста начинают проявлять социальную активность и выраженную готовность к усвоению образцов и моделей нравственного поведения в условиях социума.

Выявленные особенности развития аксиосферы младших школьников 9-ти – 10-ти лет позволили нам определить круг произведений искусства классической традиции прошлого и современности, которые побуждали бы ребенка к рефлексии над актуальными для данного возраста нравственными проблемами и воплощали в художественной форме эталоны нравственного поведения, примеры внутренней работы чувства и мысли человека в устремлении к нравственному совершенствованию.

Таким образом, методологическую основу процесса развития эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства младшими школьниками составляют аксиологический, деятельностный, полихудожественный подходы. Опора на выделенные подходы позволяет вовлечь детей в широкий, осознаваемый диапазон переживаний нравственных идей, воплощенных в художественных образах, развить у них умения содержательной трактовки средств художественной выразительности, активизировать личностный опыт обучающихся при осмыслении идейной концепции произведения и оценке его социальной значимости через самовыражение в художественно-творческой деятельности.

Исследователями в области педагогики и психологии искусства выделяются различные уровни диалога личностных и художественных смыслов в процессе восприятия произведения искусства.

Стихийно-эмоциональный (в терминологии Л. П. Печко) или элементарно-ассоциативный (по классификации Е. А. Ручьевской) – связан с непосредственной эмоциональной оценкой художественного произведения в опоре на внехудожественные ассоциации из опыта собственных жизненных переживаний и наблюдений воспринимающего. Такое восприятие-размышление над художественным произведением открывает школьнику огромный «человеческий» потенциал искусства, «дает ребенку возможность узнать себя, узнать тот мир, в котором живет и действует и он сам, и герой художественного произведения» [12, с. 20].

Художественно-ассоциативный уровень охарактеризован А. А. Мелик-Пашаевым как обращение к имеющемуся художественно-эстетическому опыту субъекта при восприятии произведений искусства. Постигание художественных образов, суждения по поводу их содержания складываются на основе возникающих художественных ассоциаций и аналогий с художественными образами других произведений (в том же виде искусства или в сопоставлении с другими видами искусства). По мнению Б. М. Юсова, вовлечение ребенка в диалог искусств при восприятии художественных образов создает основу для формирования у него «целостного восприятия окружающего мира через искусство как первоединою основу мышления» [14, с. 8].

Духовно-ценностный уровень связан с переживанием ценностей и смыслов, воплощенных в произведении как «художественной концепции мироотношения» (Л. А. Закс). Внутренний диалог с художественным произведением на «уровне идеи» (М. П. Воюшина) возможен «при развитой личностной рефлексии, способности к самостоятельному творческому видению и интерпретации художественных смыслов в широком контексте прошлого, настоящего и будущего художественно-эстетической культуры» [10, с. 23].

В соответствии с выделенными уровнями диалога личностных и художественных смыслов в художественном восприятии мы определили группы методов развития эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства:

- методы актуализации личностного опыта при восприятии художественного произведения;
- методы ассоциативного сопоставления средств художественной выразительности, воплощающих нравственную идею в материале разных видов искусства;
- методы интерпретации содержания художественных образов в собственной художественно-творческой деятельности.

Приведем примеры реализации выделенных методов на практических занятиях с детьми на уроках изобразительного творчества и во внеурочной деятельности в качестве подготовки к посещению музея изобразительного искусства.

2. МЕТОДЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ОПЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Группа данных методов нацелена на актуализацию у детей личного (визуального, эмоционального, сенсорного, бытового, социального) опыта при восприятии произведения искусства. Методы основаны на «приобщающей идентификации» воспринимающего (по выражению В. П. Иванова) – своеобразном «примеривании» на себя сюжетов и образов произведения изобразительного искусства, их разъяснении, исходя из собственного опыта. Это особенно важно при организации первых посещений музея изобразительных искусств в своем городе, а также первых виртуальных путешествий по музеям мира. Важно вызвать у детей интерес к произведениям изобразительного искусства, заложить мысль о том, что картина – не просто экспонат в музее, подлежащий изучению. Картина может стать своеобразным собеседником: напомнить о событиях собственной жизни, заставить задуматься над своими поступками.

Подготовительная работа к посещению музея проводится во внеурочной деятельности (на занятиях арт-студии, кружка по изобразительному творчеству). Дети рассматривают и комментируют произведения изобразительного искусства разных эпох, национальных и индивидуальных стилей, направлений. Педагог называет детям имена художников, названия картин, эпоху и страну, к которой они принадлежат, разъясняет некоторые исторические подробности, значимые для понимания содержания картин. В то же время педагог не ставит перед детьми задачу запоминания всей этой информации – она дается попутно, в связи с решением основной задачи данного этапа – актуализации личностного опыта детей через диалог с художественным образом на уровне эмоционально-личностных ассоциаций. Поэтому информация о художественных произведениях дается с учетом опоры на имеющийся у детей художественно-эстетический и житейский опыт (кто-то смотрел исторический фильм или был в театре – и там герои были в таких же костюмах, кто-то побывал в стране, о которой идет речь и пр.) Систематизация информации о многочисленных художественных произведениях, с которыми дети знакомятся на занятии, а также о музеях, в которых эти произведения хранятся, происходит через ее обобщение на тематической основе (каждое занятие посвящено определенной теме, связанной с нравственной проблематикой).

2.1. Кейс-метод

Одним из методов, связанных с реализацией принципа опоры на личный опыт ребенка при восприятии художественного произведения выступает кейс-метод. Под кейсом в дидактике понимается текст (до 25-30 страниц), который описывает ситуацию, возможную или имевшую место в реальности, соотносимую с опытом обучающихся. Кейс-метод – это метод коллективного анализа конкретной «жизненной» ситуации, «проблемного» или «типового» случая.

В данном случае в качестве «кейса» используется фрагмент литературного произведения, ярко воплощающий определенную нравственную коллизию. Коллективным обсуждением нравственной коллизии руководит преподаватель, выстраивая его как анализ определенной «жизненной» ситуации, в которой могли бы оказаться школьники. Соответственно нравственные идеи и ценности, воплощенные в литературных образах, должны быть понятны, соотносимы с жизненным опытом обучающихся и актуальны для них. В процессе обсуждения учитель направляет обучающихся на выявление причин возникшей ситуации, помогает им моделировать различные варианты ее решения, поощряет к изложению собственной позиции, защите собственной точки зрения и критическому оцениванию других высказываемых точек зрения.

Произведения изобразительного искусства выступают в качестве иллюстраций к тексту, усиливая эмоциональную составляющую и акцентируя различные аспекты обсуждаемой нравственной коллизии. В этой ситуации произведения изобразительного искусства становятся своеобразными «собеседниками» в коллективном обсуждении нравственной коллизии, определяя ориентиры в ее решении. Кейс-метод на основе художественных произведений открывает детям не только возможность устанавливать причинно-следственные связи между поступками и их последствиями, расширять диапазон понятий и смыслов, связанных с нравственной проблематикой, но через художественное переживание формирует эталоны нравственного поведения, стимулирует желание соответствовать им и становиться лучше, проявлять свою позицию в творческом самовыражении.

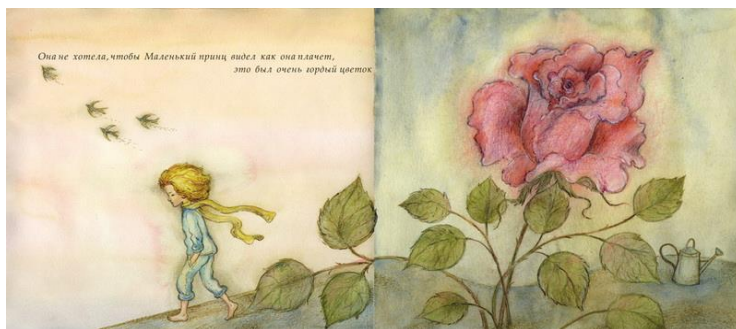
Приведем примеры использования кейс-метода в творческих заданиях на занятиях изобразительным искусством.

Занятие «Моя маленькая добрая планета»

Занятие построено как беседа по произведению А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (с показом иллюстраций О. А. Сысковой-Гаспарян, Н. Г. Гольц, В. Э. Ерко, Т. В. Казмирук, корейских иллюстраторов К. М. Джи, Я. О. Неро, самого А. де Сент-Экзюпери). Детям предлагается привести примеры из собственного опыта ответственного отношения к своему личному пространству и ближайшему окружению – внимание к близким людям, забота о чистоте своей комнаты, о прибранных игрушках, политых цветах, внимание к домашним животным (или, наоборот, сожаление о проявленной лени, равнодушии, невнимании к окружающим). Итогом рассуждений является творческая работа - коллаж на тему «Моя маленькая добрая планета».

Пример творческой работы:

Т. В. Казмирук «Маленький принц»

Н. Г. Гольц «Маленький принц»

Я. О. Неро «Маленький принц»

Занятие «Друзья моего детства»

Своеобразным «кейсом» выступает рассказ В. Ю. Драгунского «Друг детства». Речь в рассказе идет о старой игрушке – плюшевом мишке, которого мама предложила своему подростковому сыну использовать для тренировок по боксу в качестве «груши». Конец истории детям предлагается додумать самим и ответить на вопросы: «Как поступил мальчик, смог ли он пожертвовать старой игрушкой ради подготовки к ответственному соревнованию?», «Как бы они сами поступили в этой ситуации?» После чтения рассказа и его обсуждения детям дается задание слепить из пластилина свою любимую игрушку, а дома придумать собственную историю о своем друге детства. На следующем занятии детям предлагается рассмотреть иллюстрации картин, на которых изображены дети с игрушками (Н. И. Барченков «Маленькая хозяйка», Т. П. Дерий «Маша, кушай кашу!», Е. В. Шумакова «Игрушки в коробке», Г. Ф. Клемент «Детские занятия»), и прокомментировать отношение детей, изображенных на этих иллюстрациях, к своим игрушкам (бережное, заботливое или небрежное и невнимательное). Далее детям предлагается нарисовать себя со своей любимой игрушкой, а на заключительной выставке рисунков и поделок рассказать придуманную дома историю про своего друга детства – любимую игрушку.

Катя К. (8 лет) «Мой мишка»

Г. Ф. Клемент «Детские занятия»

Е. В. Шумакова «Игрушки в коробке»

Н. И. Барченков «Маленькая хозяйка»

Занятие «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Занятие посвящено домашним питомцам. В качестве «кейса» выступают фрагменты сказки К. Д. Ушинского «Слепая лошадь». После чтения на занятии детям предлагается поделиться своими впечатлениями от прочитанного, а затем рассмотреть и прокомментировать фотографии и репродукции картин, где дети и животные изображены друзьями (П. О. Ренуар «Жюли Мане с кошкой», Ф. П. Решетников «Опять двойка», Ю. Н. Кротов «За чтением», «Первый портрет», Ч. Б. Барбер «Укротное место», «Молитва перед завтраком», цикл фотографий Е. И. Шумиловой «Животные и дети» и т.п.) В процессе комментирования репродукций и фотографий педагог побуждает детей к рассказам об их домашних питомцах: как они любят своих хозяев, как привязаны к ним, как скучают без них, как готовы прийти на помощь, и как сами нуждаются в любви и заботе. В качестве задания на дом детям предлагается попросить родителей сделать фотографию, на которой ребенок будет изображен вместе с домашним питомцем. На следующем занятии из работ детей, фотографий и репродукций составляется выставка «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Саша К. (6 лет) «Мама ушла»

Костя В. (9 лет) «Я читаю, рядом – котик»

П. О. Ренуар «Жюли Мане с кошкой»

Н. А. Письмак «Старый сад»

Ю. Н. Кротов «За чтением»

Ч. Б. Барбер «Уютное место»

Занятие «Сила и доброта»

На обсуждение детям предлагается сказка К. Д. Ушинского «Ветер и Солнце». В сказке повествуется о том, как мерялись силами сердитый северный Ветер и ласковое теплое Солнце: кто из них сможет быстрее заставить путешественника снять свой плащ. Сначала детям предлагалось самим отгадать, кто победил в этом споре: подумать, что бы они сами сделали, если бы ветер с силой стал срывать с них теплую одежду – сняли бы ее или закутались в нее еще больше? Что бы они сделали, если бы пригрело солнышко, и в теплой одежде стало жарко? Затем зачитывается конец сказки, и разговор с детьми завершается выводом о том, что отношения с людьми надежнее строить на доброте, заботе и уважении, а злая сила чаще всего приводит к обратному результату.

Далее детям предлагается рассмотреть ряд репродукций картин, в которых изображены разные состояния природы (К. Коро «Порыв ветра», А. А. Рылов «Зеленый шум», П. Сезанн «Гора Сент-Виктуар», К. Моне «Скалы в Бель-Иль», А. И. Куинджи «Березовая роща», Эль Греко «Вид Толедо», И. К. Айвазовский «Хаос», К. А. Коровин «Парижское кафе»), и выбрать картины, которые могли бы послужить иллюстрацией к прочитанной сказке. В процессе рассматривания картин дети обсуждают средства художественной выразительности, с помощью которых художники передают различные состояния природы и создают различные настроения в своих картинах.

Затем дети выполняют практическое задание: создают коллективную объемную композицию на тему сказки (используя на выбор техники ассамбляж, киригами, поп-ап), а после разыгрывают ее сюжет (дуют на бумажные деревья и траву, изображая ветер, закутывают фигурку путника в плащ, затем меняют с

помощью настольной лампы освещение, изображая жаркое солнце, и снимают плащ с фигурки). Каждому по очереди предлагается выступить в роли путника: закутывая и раскутывая фигурку, рассказать похожие истории из собственной жизни – об ответной помощи окружающих, для которых ребенок сделал что-то хорошее, и о своих недобрых поступках, приведших к ссоре или наказанию.

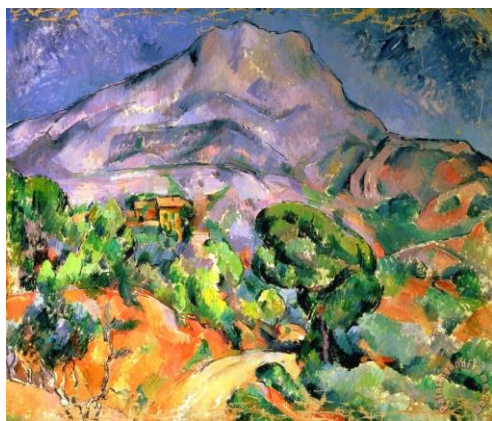
Фрагмент коллективной композиции тему сказки

В. Гог «Звездная ночь»

А. И. Куинджи «Березовая роща»

П. Сезанн «Гора Сент Виктуар»

К. Коро «Порыв ветра»

Занятие «Когда отдыхают ангелы»

В качестве кейса используется рассказ М. С. Аромштам «Когда отдыхают ангелы». В нем идет речь о том, что когда люди совершают неблагоприятные поступки, их ангелы-хранители находятся рядом и напряженно «работают», защищая от бед, а отдохнуть могут только тогда, когда люди совершают хорошие поступки – тогда ангелы спокойны за тех, кого охраняют. При обсуждении прочитанного рассказа дети обращаются к своему опыту, вспоминают о своих хороших и не очень хороших поступках, фантазируют о том, насколько легко или тяжело приходится их ангелам-хранителям. Педагог организует своеобразный фон этого разговора – видеоряд, составленный из картин русских и зарубежных художников с образами ангелов и детей. Результатом разговоров, просмотра и обсуждения картин становятся рисунки детей о событиях из их жизни, связанных с нравственным выбором – отказом от неблагоприятных поступков, об их ангелах-хранителях. Выставка рисунков, в свою очередь, приводит к идее создания детьми анимационного фильма по мотивам этих сюжетов из их собственной жизни. В процессе коллективного творчества обговаривается сценарий, создаются эскизы, подбирается музыкальное сопровождение. Дети учатся договариваться друг с другом, высказывать и отстаивать свои взгляды, принимать взгляды других, соотносить свои жизненные впечатления с содержанием художественных образов.

Таня П. (9 лет) «Помогаю котику, который заблудился»

М. В. Нестеров «Архангел Гавриил»

Н. Чакветадзе «Гость»

А. Простев «Домой с Ангелом»

2.2. Метод уподобления себя герою картины

Реализовать принцип опоры на личный опыт ребенка при восприятии произведения изобразительного искусства можно на основе метода уподобления ребенком себя герою картины. Метод заключается в своеобразном «примеживании» на себя образа героя произведения, разьяснении, исходя из собственного жизненного опыта, того, что делает, о чем размышляет, что чувствует герой. Наиболее продуктивно применение метода уподобления себя герою картины на материале портретного жанра в изобразительном искусстве. Метод способствует тому, чтобы обучающиеся осваивали не только техническую сторону создания портрета, но и развивали умения познания и самопознания через искусство, способность к нравственно-этическому оцениванию и суждению, эмоционально-ценностному восприятию художественных образов, созданных великими русскими и зарубежными художниками-портретистами.

Приведем ряд примеров.

Занятие «Хочу познакомиться»

Детям предлагается рассмотреть ряд репродукций картин портретного жанра и выбрать того, с кем бы он хотел познакомиться и подружиться. Репродукции подбираются таким образом, чтобы на них были запечатлены образы и мальчиков, и девочек (например: Д. Веласкес «Портрет инфанты Маргариты в белом платье», О. А. Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке (Мариучча)», Неизвестный художник 19 века «Портрет девочки в павлопосадском платке», К. Л. Христинек «Портрет А. Г. Бобринского с ребенком», В. А. Тропинин «Портрет А. В. Тропинина, сына художника», Т. Гейнсборо «Портрет мальчика»). Далее детям предлагается нарисовать свой портрет в одежде той эпохи, к которой принадлежит выбранный «друг» (условие: для изображения своего лица можно использовать заготовленную заранее фотографию и сосредоточиться на изображении деталей одежды, соответствии красочных сочетаний на своем портрете колористическому строю выбранной картины). На завершающем этапе занятия устраивается выставка портретов (в парах: репродукция картины и «автопортрет» ребенка), где дети рассказывают о том, почему им стал интересен именно этот герой, что у них может быть общего, о

чем бы они могли поговорить, если бы подружились, что стали бы делать вместе и пр.

Маша О. (10 лет) «Автопортрет»   И. Е. Репин «Портрет Нади Репиной»

Д. Веласкес «Портрет инфанты Маргариты в белом платье»

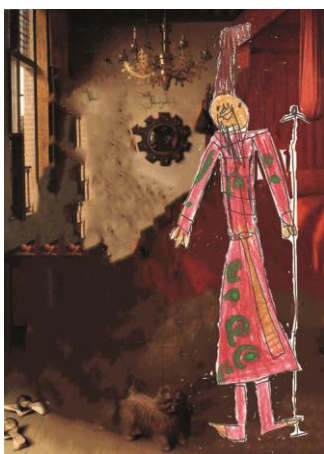
К. Л. Христинек «Портрет А. Г. Бобринского ребенком»

В. А. Тропинин «Портрет Арсения Тропинина, сына художника»

Занятие «Угадай хозяина картины»

Для занятия подбираются репродукции картин, где портреты героев изображены в интерьерах (например, В. А. Серов «Портрет княгини Ольги Орловой», П. А. Федотов «Портрет Н. Жданович за фортепиано», З. И. Серебрякова «Автопортрет перед зеркалом», Б. М. Кустодиев «Портрет Ф. И. Шаляпина», М. А. Врубель «Портрет К. Д. Арцыбушева», В. А. Серов «Портрет И. А. Морозова»). При этом фигуры героев на репродукциях отсутствуют («размываются» с помощью графических компьютерных программ). Детям предлагается рассмотреть репродукции, выбрать одну из них и нарисовать на отдельном листе бумаги предполагаемого «хозяина картины», подобрав для него соответствующую одежду, позу, выражение лица. Фигурка предполагаемого «хозяина» вырезается и прикладывается к репродукции. В завершении практической работы дети рассказывают о том, почему они представили «хозяина картины» именно таким образом, сравнивают свои изображения с оригинальными. С помощью педагога дети приходят к выводу о том, что детали одежды, интерьера, подобранные художником для портрета, многое рассказывают о настроении героя, его характере, интересах и увлечениях.

Саша К. (8 лет) «Хозяин картины»

Г. Гольбейн «Послы»

Я. ван Эйк «Портрет четы Арнольфини»

В. И. Серов «Портрет княгини Орловой»

Занятие «Мой портрет в интерьере»

Данное занятие является продолжением разговора, начатого на предыдущем занятии – о важности подбора художником интерьера для выражения характера героя при создании его портрета.

Детям предлагается рассмотреть и прокомментировать репродукции картин с изображением разных интерьеров (Например: С. Ю. Жуковский «Интерьер Лазенковского дворца. Варшава», К. Шмидт-Ротлуф «Вечер в комнате», Я. Вермеер «Мастерская художника», Г. Ходжкин «Комната с креслом», А. Матисс «Красная комната», «Мастерская художника (Розовая мастерская)», Г. Л. Чайников «Яблочный Спас»). Рассматривая и комментируя детали интерьера в репродукциях, дети предполагают, кто мог бы быть героями этих картин, выбирают, какие изображения интерьеров больше нравятся им самим, что из предметов на картине подошло бы для портрета каждого из них (находят не только подходящие предметы для себя, но и для своих друзей, объясняют свой выбор). В результате совместного обсуждения предложенных репродукций дети с помощью педагога приходят к выводу, что все в интерьере рассказывает о характере его хозяина – в данном случае, героя картины: и предметы, и общий колорит картины, и техника исполнения.

Далее дети выполняют практическое задание: создают в технике коллажа интерьер для собственного портрета. Сначала педагог предлагает детям на чистом листе обозначить линиями схему интерьера: стены, пол, потолок, место, где размещается окно, дверь, – а затем выбрать цветовые соотношения в намеченной схеме. После этого дети выбирают и вырезают детали интерьера, которыми бы они хотели наполнить свою комнату, клеивают их в заготовленную схему, дорисовывают то, чего нет в готовом виде. На завершающей выставке дети рассказывают о своем замысле и комментируют работы друг друга.

Саша К. (7 лет) «Моя комната»

Я. Вермеер «Мастерская художника»

А. Матисс «Мастерская художника (Розовая мастерская)»

Г. Л. Чайников «Яблочный Спас»

Занятие «Приглашаем маму на бал»

Тема данного занятия перекликается с тематикой программных школьных занятий и мероприятий, посвященных образу матери. Частое обращение к этой теме в рамках школьной программы зачастую приводит к привыканию и, как следствие, формальному отношению детей к такого рода беседам. Данное занятие направлено на повышение эмоционального градуса в восприятии детьми образа мамы, привлечение их интереса к новым граням знакомого образа – как прекрасного и возвышенного. Совместно с педагогом дети вспоминают, что мама делает дома, и в какую одежду она одевается, когда выполняет многочисленные хозяйственные обязанности. Затем педагог предлагает детям вообразить: «на самом деле мама – принцесса (царевна, королева), просто у нее столько дел, что она забыла, где ее бальное платье». Детям дается задание: рассмотреть репродукции женских портретов разных эпох и подобрать, какой образ больше подходит для их мамы, если бы она собиралась на бал (например: Я. Вермеер «Портрет молодой девушки, или девушка с жемчужной сережкой», Ж. О. Д. Энгр «Портрет мадемуазель Ривьер», Л. да Винчи «Дама с горностаем», В. Л. Боровиковский «Портрет М. И. Лопухиной», П. А. Федотов «Портрет Н. Жданович за фортепиано», Б. М. Кустодиев «Купчиха с зеркалом», И. Н. Крамской «Неизвестная», П. П. Рубенс «Портрет камеристки инфанты Изабеллы», А. А. Шишкин «Уральский сказ», «Вишенка»). Далее детям предлагается нарисовать свою маму в платье, соответствующем образу, который они для нее выбрали. Готовую работу можно затем вручить маме в качестве подарка.

П. П. Рубенс «Портрет камеристки инфанты Изабеллы»

В. Тициан «Портрет дочери Лавинии»

А. А. Шишкин «Вишенка»

Остап М. (10 лет)
«Моя мама королева»

Вадим П. (10 лет)
«Моя мама принцесса»

Таня П. (10 лет) «Моя мама русская красавица»

И. Н. Крамской «Портрет неизвестной»

В. Л. Боровиковский «Портрет М. И. Лопухиной»

Т. Гейнсборо «Портрет дамы в голубом»

Занятие «Как стать взрослым»

В начале занятия детям предлагается рассмотреть репродукции картин, героями которых являются дети, и угадать, какой теме будет посвящено занятие (например: А. А. Шишкин «Последний защитник», «Поводырь», В. П. Перов «Тройка», К. Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», А. А. Шишкин «Принц», А. ванн Дейк «Трое детей Карла 1», Р. Х. ванн Рейн «Портрет сына художника»). Рассматривая и комментируя сюжеты картин, дети с помощью педагога приходят к выводу, что их можно разделить на две группы: картины о детях, которые выглядят взрослыми потому, что одеты, как взрослые (это характерно для изображений детей на картинах старых мастеров), и картины о детях, которые совершают взрослые поступки и этим вызывают к себе уважение и отношение окружающих к ним как к взрослым.

Затем дети вместе с педагогом формулируют тему занятия: «Как стать взрослым» и приводят примеры взрослых поступков из своей жизни или известные им истории о взрослых поступках других детей. Педагог, в свою очередь, зачитывает фрагменты рассказа К. Соботович и А. Галковской «Принцесса-матушка». Рассказ повествует о маленькой девочке Лизе, которая очень хотела, чтобы все окружающие воспринимали ее как взрослую, и для этого примеряла мамины бусы, ее одежду, туфли на каблуках, красила губы помадой... Бабушка и дедушка Лизы решили помочь внучке. Они прочитали ей рассказ о детстве Великой Княгини Елизаветы, и Лиза поняла, что быть взрослой – это значит «украшать себя» хорошими поступками, быть ответственной за порученные дела.

Далее детям дается задание: выбрать наиболее понравившийся каждому фрагмент рассказа и проиллюстрировать его в рисунке. Работа по иллюстрированию рассказа может быть продолжена на следующем занятии: педагог может предложить детям дорисовать недостающие иллюстрации и создать иллюстрированную книгу о девочке Лизе и Великой Княгине Елизавете.

Аня Б. (7 лет) Иллюстрация к рассказу «Принцесса-матушка»

А. А. Шишкин «Последний воин»

А. А. Шишкин «Принц»

К. Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы»

3. МЕТОДЫ АССОЦИАТИВНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В МАТЕРИАЛЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА

Методы ассоциативного сопоставления средств художественной выразительности направлены на формирование у детей умений смыслового анализа художественных структур. На этом этапе обогащается художественно-эстетический опыт обучающихся, происходит накопление искусствоведческих знаний, развитие художественно-образного мышления. С помощью художественных сопоставлений и аналогий происходит вовлечение детей в своеобразный «диалог искусств», возникающий при воплощении сходных жизненных ситуаций, нравственных ценностей, идей и смыслов. Диалогическое постижение смыслов искусства на уровне художественных ассоциаций позволяет перейти от стихийно-эмоционального к аналитическому восприятию образного содержания. Внимание детей в восприятии произведений искусства акцентируется на проявлениях единства формы и содержания как универсальном принципе художественного творчества.

Творческие задания открывают для детей возможность самовыражения и осознания нравственных ориентиров при сопоставлении своих личных историй с опытом, воплощенным в художественных образах, вовлечении собственных «я» обучающихся в диалог художественных образов-смыслов в разных видах искусства.

3.1. Метод эмоционального погружения в образный строй картины

Метод связан с эмоциональным вживанием в художественные образы, направлен на развитие у детей умения определять основной эмоциональный тон художественного произведения в опоре на музыкальные и поэтические ассоциации.

Раскроем возможности данного метода на примере серии занятий «Звучащие пейзажи». Обращение к жанру пейзажа при решении задачи определения основного эмоционального тона картины оправдано тем, что в данном жанре, как правило, отсутствует конкретный сюжет, т.е. «подсказка» для ребенка о эмоционально-образном содержании произведения. Эмоциональное вживание в образный строй картины, воплощающей пейзаж, возможно на основе визуального опыта и интуиции. Конкретизации интуитивного чувствования художественной эмоции, воплощенной в пейзаже, могут помочь музыкальные ассоциации. Соответственно основу занятий в серии «Звучащие пейзажи» составляет метод сопоставления живописных и музыкальных образов.

При подготовке заданий по сопоставлению живописных и музыкальных образов педагог может ориентироваться на следующие рекомендации.

Предпочтителен выбор инструментальных музыкальных произведений, близких избранной для восприятия картины по программному содержанию, но не связанных с текстом (т.е. с точно определенным сюжетом). В частности,

жанру пейзажа соответствуют музыкальные произведения в циклах «Времена года» (сюита А. Вивальди, цикл фортепианных пьес П. И. Чайковского). Однако тематика музыкальных произведений, ассоциирующихся с живописным пейзажем, может и выходит за рамки данной программы.

При подборе музыкальных и живописных аналогий надо учитывать, что в произведении изобразительного искусства настроение запечатлено как «остановившееся мгновение», а в музыкальном произведении настроение или чувство разворачивается во времени: раскрывается в тонких нюансах и ярких акцентах, кульминациях и спадах, т.е. предстает в развитии. Во многих музыкальных композициях развитие основного образа может сопровождаться сопоставлением с контрастными образами-состояниями и приводить к значительным изменениям или даже деформациям его начального чувственного облика. Поэтому для творческих заданий, направленных на развитие умения определять основной эмоциональный тон картины в сопоставлении с музыкой, целесообразно подбирать такие музыкальные произведения, основу драматургии которых составляет погружение в какое-либо одно эмоциональное состояние. Такого рода примеры можно найти в медленных частях классических симфоний и инструментальных сюит, в оперных и балетных сценах (инструментальных «зарисовках» природы), в жанрах прелюдии, фуги, этюда, в современных эстрадных композициях.

Схема занятий, основанных на методе эмоционального погружения, выстраивается в следующей логике: школьникам предлагается рассмотреть несколько пейзажей с изображением природы в разные времена года и с разным эмоциональным строем. Процесс восприятия сопровождается звучанием музыкального произведения. Задание: выбрать из предложенных репродукций одну (или несколько), наиболее близкую (близких) по эмоциональному тону звучащей музыки. Школьникам нужно объяснить свой выбор – рассказать о чувствах, мыслях, которые вызвали картина и музыка. Далее в творческом задании детям представляется возможность выразить свои впечатления и эмоции в изобразительной деятельности.

Приведем ряд примеров сопоставления живописных и музыкальных произведений при обращении на занятиях к методу эмоционального погружения.

Занятие «Осень в музыке и живописи»

1. Музыкальный ряд: Ф. Шопен. Этюд фа минор. Соч. 25.

Этюд – произведение, созданное на основе одного пианистического приема, проходящего по принципу оstinatности (повторяемости) через всю пьесу. Virtuозное овладение определенным приемом является педагогической задачей этого жанра. В этюдах Ф. Шопена каждый технический оборот становится носителем яркой и неповторимой художественной идеи, а принцип оstinатности – исчерпывающим выражением одного состояния.

В этюде фа минор virtuозное кружение, «россыпь» мелких длительностей в высоком регистре могут вызвать ассоциации с трепещущими от легкого дуновения ветра золотыми, «звенящими» на солнце листьями. Поэтический образ «золотой осени» с ее красотой и совершенством будет вполне уместен в качестве смысловой опоры при восприятии этого произведения детьми. «Осен-

ние» ассоциации в этом этюде вызывает минорный лад и, особенно, последняя, завершающая фраза, исполненная вопроса-ожидания.

Соответствующий по эмоциональному тону видеоряд: И. И. Левитан «Золотая осень», И. С. Остроухов «Золотая осень».

2. *Музыкальный ряд:* Ф. Шопен. Этюд соль-диез минор. Соч. 25.

Технический прием, положенный в основу всей пьесы, – легкое кружение мелкими длительностями на месте и убегающий, истаивающий в верхних регистрах пассаж. Музыкальный образ вызывает зрительные ассоциации с бесконечным кружением опавших листьев, развеваемых ветром. Минорный лад, приглушенное звучание и диссонирующие сочетания окрашивают звуковую ткань в тусклые, выцветшие тона – краски поздней осени.

Соответствующий по эмоциональному тону видеоряд: А. А. Киселев «Осень. Ветреный день», П. А. Нилус «Осень».

3. *Музыкальный ряд:* И. С. Бах – А. Зилотти. Прелюдия.

Прелюдия – пьеса, построенная на одном техническом приеме. Прелюдия родилась как церковный жанр. Изначально принцип остинатности в прелюдии использовался для настраивания слушателя на определенное эмоциональное состояние (латинское «pre» обозначает «перед», «luedus» – «игра»).

Органная прелюдия И. С. Баха, переложенная для клавира А. Зилотти, построена на блуждающей в высоком регистре интонации. Постоянно повторяющийся перебор нескольких нот равными длительностями создает ощущение меланхолической заторможенности чувств. В воображении возникает картина моросящего осеннего дождя, мерно постукивающего по стеклу окна.

Соответствующий по эмоциональному тону видеоряд: Н. В. Нестеров «Осенний пейзаж», Г. Г. Мясоедов «Осеннее утро», И. И. Левитан «Дубовая роща. Осень».

Практическое задание: рисование на тему «Два лика (лица) Осени». Детям предлагается выбрать по две контрастных по настроению картины с осенними пейзажами. На листе формата А3, расположенного вертикально, дети с помощью трафарета рисуют две половинки «лица Осени» (в верхней и нижней части листа). Затем в процессе звучания музыки (сначала олицетворяющей грустную и ненастную осень, затем – золотую и солнечную) дети подбирают и подрисовывают соответствующие цвета, штрихи, детали (ориентируясь на выбранные картины). В завершении работы лист разрезается, и оба профиля располагаются на одном уровне.

Костя В. (7 лет) «Два лица Осени»

И. С. Остроухов «Золотая осень»

И. И. Левитан «Золотая осень»

П. А. Нилус «Осень»

А.А. Киселев «Осень. Ветреный день»

Н. В. Нестеров «Осенний пейзаж»

Занятие «Зима в музыке и живописи»

1. Музыкальный ряд: И. С. Бах. Органная fuga соль мажор.

«Фуга» в переводе обозначат «бег». Это полифоническое произведение, в котором основная тема постоянно переходит, «перебегает» из одного голоса в

другой, дополняя, переплетаясь или контрастируя с мелодиями-противосложениями в других голосах.

Фуга соль мажор – праздничная, искрящаяся в верхних регистрах органа, утонченно красивая в переплетениях линий-голосов – подобна сказочному морозному рисунку на оконном стекле, переливающемуся всеми цветами радуги солнечным зимним днем.

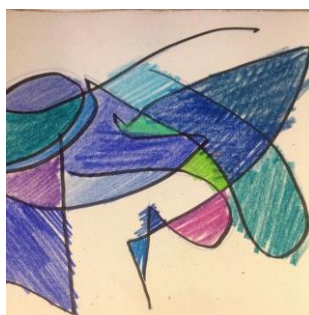
Соответствующий по эмоциональному тону видеоряд: Л. П. Баранов «Зимой особенно хочется летать», А. Д. Силивончик «Эх, прокачу!», А. А. Степанов «Катание на санях», Е. Г. Балакшин «Зимние забавы»

2. *Музыкальный ряд:* И. С. Бах. Хоральная прелюдия «Ich ruf zu dir, Jesus Crist» (знакома по эпизоду «невесомости» из фильма «Солярис»).

Музыка хоральной прелюдии воскрешает в памяти бессмертное полотно П. Брейгеля «Охотники на снегу». В обоих произведениях – мудрое спокойствие человека, оглядывающего свою жизнь с высоты прожитых лет без горечи расставания и тоски по ушедшему. Этот взгляд полон любви к каждой вспоминающейся детали и полон убежденности в правильности и осмысленности пройденного жизненного пути.

Соответствующий по эмоциональному тону видеоряд: П. Брейгель «Охотники на снегу», И. И. Шишкин «На севере диком», К. Д. Фридрих «Зимний пейзаж с церковью»

Практическое задание: создание бессюжетной композиции на тему «Холодная красота» (графическое рисование музыки в технике «дриппинг»: нанесение на бумагу линий цветными карандашами и пастелью). По желанию большинства в группе для графического воплощения выбирается одно из только что прозвучавших музыкальных произведений. В результате получается дизайнерская (узорчатая) бумага, которую затем можно использовать для подарков к зимним праздникам.

Ксюша М. (8 лет) «Холодная красота»

П. Брейгель «Охотники на снегу»

И. И. Шишкин «На Севере диком»

Л. П. Баранов «Зимой особенно хочется летать»

А. Д. Силивончик «Эх, прокачу!»

Занятие «Весна в музыке и живописи»

1. Музыкальный ряд: Э. Григ «Утро» из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

Музыка пьесы связана с образом просыпающейся, оживающей природы: распускающихся цветов, тянущихся вверх трав, ростков, раскрывающих свои кроны деревьев.

Соответствующий по эмоциональному тону видеоряд: Ю. М. Арсенюк «Весна», Н. П. Бялыницкий-Бируля «Весна».

2. Музыкальный ряд: Й. Штраус Вальс «Весенние голоса».

Музыка известного вальса – образ праздника жизни, связанного с ощущением молодости, свежести и яркости чувств, красоты и полноты жизненных сил.

Соответствующий по эмоциональному тону визуальный ряд: М. Ленц «Песня Весны», Н. П. Бялыницкий-Бируля «Весна».

Практическое задание: При прослушивании музыки детям предлагается подвигаться в ритме вальса, чтобы дать им возможность почувствовать и темп и ритм вальса и его круговорот. Радость ощущение радости кружения дает возможность почти по-настоящему ощутить весеннее обновление. Затем переходим к воспоминаниям, ассоциациям, связанным с весной. Дети называют чистый воздух, весенний ветерок, зеленую дымку, оживленное пение птиц, радующихся наступлению тепла. На листе бумаги учащиеся выполняют заливку оттенками весны весеннего неба, робкой весенней зелени. На отдельном листе бумаги в декоративной манере создают изображения фантастических птиц, воспевающих весну, затем вырезают их и наклеивают на подготовленное полотно, в композиции также передавая ощущение весны.

Таня П. (7 лет) «Весенние голоса»

Г. А. Сатаров «Весна»

Ю. М. Арсенюк «Весна»

Н. П. Бялыницкий-Бируля «Весна»

М. Ленц «Песня Весны»

Занятие «Лето в музыке и живописи»

1. Музыкальный ряд: П. И. Чайковский «Баркарола» из цикла «Времена года». Музыка пьесы погружает нас в состояние созерцания, неги, размеренного покоя. Время как будто остановилось, замерло, как это бывает в знойный летний день.

Соответствующий по эмоциональному тону визуальный ряд: летние пейзажи И. И. Левитана.

2. Музыкальный ряд: Ж. Бизе – Р. Щедрин фрагмент из «Кармен-сюиты» «Утро».

Прозрачная фактура, чистые тембры скрипок и флейт, свободно разливающаяся, пронизанная светом мелодия... Музыка этого фрагмента ассоциируется с описанием летнего утра в одном из рассказов Рея Бредбери: «Пришло лето, и ветер был летний – теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета».

Соответствующий по эмоциональному тону видеоряд: А. А. Пластов «Юность», Л. Парселье «Солнечные зайчики», И. И. Левитан «Березовая роща».

Практическое задание: создание композиции на тему «Первое утро зеленого лета» (рисование музыкального фрагмента из «Кармен-сюиты» в технике акварель). Педагог с детьми в беседе вспоминают о том, как наступает утро летом, где были дети, когда природа была близко, когда было лето. Может быть, они были на даче или в гостях у бабушки. Далее рассуждаем, что не только люди, но кто-то еще радуются лету и наступлению нового дня. Дети приходят к выводу, что и птицы, и животные, и даже маленькие насекомые рады летнему дню. Рисуем композицию, но выбираем при этом необычный ракурс – как будто мы насекомые и видим все их глазами.

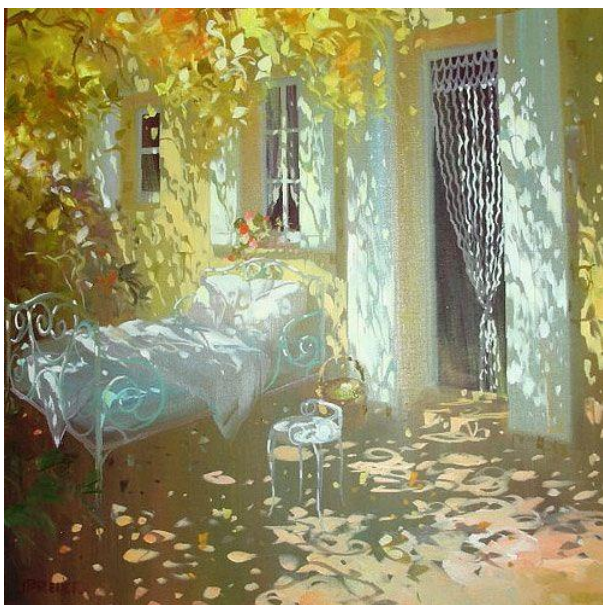
Аня В. (7 лет) «Первое утро зеленого лета»

А. А. Пластов «Юность»

И. И. Левитан «Березовая роща»

Л. Перселье «Солнечные зайчики»

3.2. Метод художественных ассоциаций в анализе элементов художественной формы

Суть метода заключается в сочетании восприятия произведения изобразительного искусства с практическими действиями, помогающими обучающемуся выразить во внешних проявлениях свое понимание эмоционально-ценностного содержания художественной композиции, смыслового наполнения элементов художественной формы, средств выразительности. Практическая деятельность детей выстраивается на полихудожественной основе – как своеобразный «перевод» образного содержания с языка одного искусства на другой.

Ориентиром для разработки заданий, основанных на методе художественных ассоциаций, могут послужить многочисленные примеры «переводов» художественных образов на языки различных искусств, что является распространенной практикой в искусстве прошлого и современности. В современной культуре степень взаимовлияния искусств особенно высока. По мнению Н. Г. Куприной, в характеристику современного искусства входят разнообразные формы синтеза искусств, «обмен» между искусствами специфическими, как казалось прежде, средствами выразительности. «Художники, музыканты, писатели современности свободно «обмениваются» специфическими средствами выразительности и техническими приемами для создания оригинальных художественных композиций. Абстрактные, беспредметные полотна с помощью цветовых наплывов и колористических пятен-вспышек пытаются, подобно музыке, выразить движение чувств и эмоций. Форма музыкального произведения вырастает из неожиданных манипуляций с фактурой, и эта игра объемов и тембров музыкальной ткани вызывает ассоциации с живописью и т.д.» [6, с. 224].

Практические задания, основанные на ассоциативном сопоставлении зрительных, вербальных, слуховых, пространственных ощущений обогащают у обучающихся опыт художественных переживаний, ассоциативных и метафорических по своей природе, развивают способность к анализу ценностно-смыслового содержания художественных образов, а также подготавливают к восприятию синтетических форм современного искусства.

Практические задания на основе метода художественных ассоциаций в анализе элементов художественной формы могут быть связаны с созданием видеоряда из произведений живописи к музыкальному произведению, обладающему разнообразной, насыщенной контрастами эмоциональной драматургией.

Пример подобного творческого задания: подбор морских пейзажей И. К. Айвазовского к фрагменту из симфонической сюиты Н. А. Римского-Корсакова «Шехерезада» («Путешествие Синдбада-морехода»). Эмоциональная драматургия данного фрагмента из сюиты Н. А. Римского-Корсакова представляет широкий и разнообразный спектр быстро сменяющихся, порой контрастных эмоций-состояний. В коллективной работе по подбору видеоряда к музыке школьникам необходимо отметить смену оттенков эмоциональных состояний, яркие и менее значительные кульминации, эмоциональные спады и подъемы развертывающейся музыкальной композиции Н. А. Римского-Корсакова – сменой соответствующих по цветовой динамике картин И. К. Айвазовского.

И. К. Айвазовский «Девятый вал»

И. К. Айвазовский «Девятый вал» (фрагмент)

И. К. Айвазовский «Море» (ЕМИИ)

Занятие «Метафоры в названиях художественных произведений»

Детям предлагается рассмотреть произведение изобразительного искусства и прослушать фрагменты нескольких музыкальных произведений с одинаковыми или похожими названиями. Из предложенного музыкального материала нужно выбрать те произведения, которые совпадают с изображением не столько по названию, сколько по смыслу, характеру, а далее – аргументировать свой выбор, сопоставив средства выразительности. Для создания проблемной ситуации педагог намеренно подбирает для анализа музыкальные произведения, где названия носят метафорический характер и не соответствуют напрямую изображению.

Например: к картине Э. Делакруа «Свобода на баррикадах» предлагается прослушать следующие музыкальные произведения: «Революционный этюд» Ф. Шопена и фрагменты из 1 части и финала 5 симфонии Л. Бетховена.

После сравнительного анализа произведений дается практическая работа: создать собственную композицию (в рисунке, аппликации, коллаже, графическом изображении и пр.) на музыку, не подошедшую к предложенному ранее изображению, дать название своей работе. Получившиеся работы оформляются в виде выставки и обсуждаются, сравниваются, анализируются детьми.

Подобным образом могут быть организованы занятия с сравнительным анализом следующих произведений.

Произведение изобразительного искусства: Э. Дега «Голубые танцовщицы». Музыкальные произведения: фрагмент из произведения Дж. Гершвина «Голубая рапсодия» и Ф. Шопен «Ноктюрн» до диез минор (после выбора детьми этого музыкального произведения можно усилить сходство образного строя с картиной – показать видеоролик проката Е. Медведевой под эту музыку на олимпиаде 2018).

Произведение изобразительного искусства: И. К. Айвазовский «Облака над морем. Штиль». Музыкальные произведения: М. Равель «Облака», Д. Лигети «Атмосферы».

Рита К. (7 лет) «Облака»

Э. Делакруа «Свобода на баррикадах»

Э. Дега «Голубые танцовщицы»

И. К. Айвазовский «Облака над морем. Штиль»

Занятие «Поэма, запечатленная в камне»

Детям предлагается рассмотреть несколько фотографических изображений архитектурных сооружений на фоне ландшафта (например, храм Покрова

на реке Нерль, Пизанская башня, Невьянская башня, Пирамиды в Гизе. Далее зачитывается литературное описание одного из архитектурных сооружений. Детям нужно угадать, о каком объекте идет речь в данном описании: «По преданию, построил этот храм «на лугу» владимирский князь недалеко от своих палат после кончины любимого сына – в память о нем и в умиротворение своей печали. Водная гладь, заливные луга и, словно свеча, стоит этот храм, сверкающий ослепительной белизной, чудесно вырастающий над их простором. Поэма, запечатленная в камне. Поэма русской природы, тихой грусти и созерцания...».

Для того, чтобы снять явные подсказки, в первом чтении происходит замена в тексте: вместо «построил этот храм «на лугу» владимирский князь недалеко от своих палат после кончины любимого сына» читается «построил это сооружение великий властитель после кончины любимого сына», а также из словосочетания «поэма русской природы» убирается слово «русской». После того, как дети узнали архитектурное сооружение по его описанию, а также по описанию окружающего его ландшафта, отрывок зачитывается полностью.

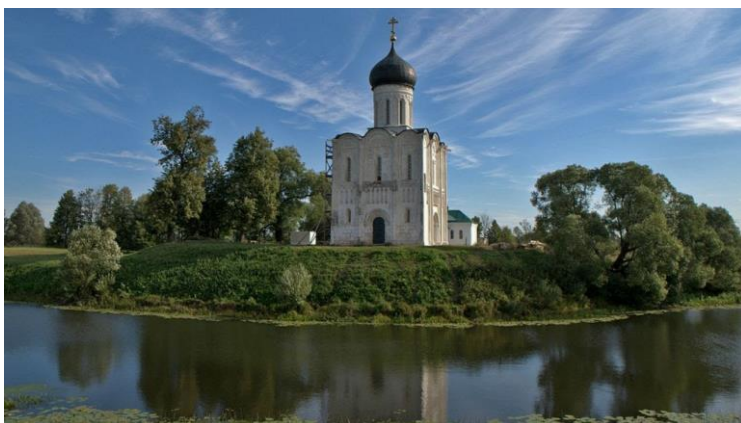
В беседе с детьми педагог обращает их внимание на то, как происходит «перевод» художественных образов с языка одного искусства на язык другого.

Практическое задание: «перевести» архитектурный образ на язык графики: с помощью выразительных средств графики (линии, штриха, пятна и пр.) тушью или гелевой ручкой изобразить архитектурное сооружение, передав фактуру, плотность изображаемых предметов, сохраняя их образность. При этом окружающий пейзаж нужно изобразить условно – с помощью придуманных символов (символы травы, символы воды, символы неба).

Костя В. (9 лет) «Храм Покрова на Нерли»

Храм Покрова на реке Нерль

Пизанская башня

Невьянская башня

Пирамиды в Гизе

4. МЕТОДЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методы диалога с художественными образами-смыслами направлены на сотворческое участие в воспринимаемом произведении. Задания данного этапа связаны с полихудожественной деятельностью детей: сочинением образных историй под впечатлением увиденных картин с последующим созданием собственных рисунков, аппликаций, коллажей, анимаций на их сюжеты, участием в театрализациях с элементами графического, цветового, пластического фантазирования на тему картины, включающих разработку сценария, декораций, костюмов.

4.1. Метод постановки эмоционально-отношенческих задач в восприятии произведений изобразительного искусства

Данный метод связан с обсуждением на занятии нравственной коллизии, отраженной в содержании произведения изобразительного искусства. В процессе коллективного обсуждения дети обращают внимание на то, в каких отношениях находятся герои картины, какие чувства испытывают, как их внутреннее переживание выражаются внешне. Для того, чтобы школьники могли опереться в своих рассуждениях на имеющийся жизненный опыт, подбираются репродукции картин, где героями являются их ровесники, а сюжетами выступают обыденные, узнаваемые жизненные ситуации.

Занятие «Случай из моей жизни»

Детям предлагаются репродукции картин с изображением сюжетов из жизни детей (например, К. Е. Маковский «В мастерской художника», Ф. П. Решетников «Достали языка», А. Л. Ржевская «Веселая минутка», И. М. Прянишников «Дети на рыбалке», А. Н. Аверин «Зима во дворе», И. Л. Горохов «Дети за книгой», Н. П. Богданов-Бельский «Новая сказка», А. Н. Аверин «Подруги», А. И. Зайцев «Секрет», М. Шагал «Прогулка», Н. В. Сорока «Вид на плотину» и пр.)

Задание: выбрать сюжет, напоминающий что-то, что происходило в их собственной жизни, рассказать о своих переживаниях, о том, как реагировали на происходящее окружающие, дать эмоциональную и этическую оценку тому, что происходило. После обсуждения детям предлагается нарисовать свой вариант воплощения выбранного сюжета, где героем является он сам и его близкие (друзья, родители). Картина, послужившая импульсом для работы школьника, выступает и в качестве своеобразного «образца» – «подсказывает» ему, как внутреннее состояние героев выражается во внешних проявлениях (позы, мимика, детали одежды героев, композиция картины, цветовые соотношения в ее общем колорите и пр.) На завершающем этапе занятия устраивается выставка работ детей «Случай из моей жизни».

А. Л. Ржевская «Веселая минутка»

А. Н. Аверин «Зима во дворе»

А. Н. Аверин «Подруги»

Занятие «В кругу семьи»

Каждому из обучающихся предлагается репродукция одной из картин, воплощающих сценки из семейной жизни (Ф. К. Джонс «Мать и дочери, играющие в шашки», Ф. Буше «Завтрак», З. И. Серебрякова «Завтрак», И. Е. Кричковский «Первые шаги», Ж. Б. Шарден «Гувернантка», А. И. Зайцев «Устала»).

Задание: внимательно рассмотреть сюжет картины и выписать на листочке слова, характеризующие отношения между членами семьи, изображенной на картине («забота», «уважение», «понимание», «поддержка», «любовь», «доверие» и пр.) Листочки с написанными словами-характеристиками переворачиваются и остаются под каждой из репродукций. Затем детям предлагается вспомнить свою семью и так же описать ее в словах-характеристиках. Далее детям нужно сравнить два записанных листочка, выбрать только одну из совпадающих характеристик и внимательно рассмотреть, какими средствами передается в картине это чувство-характеристика (как это проявляется в жестах героев, их позах, мимике, в колорите картины).

Практическое задание: основываясь на «подсказках» анализируемой картины, сделать собственную фигуру-образ, в котором с помощью линий, объемных соотношений, общей композиции воплощено выбранное чувство, характеризующее отношения в семье. В скульптурную композицию можно включить элементы аппликации, коллажа. В конце занятия работы представляются без названий: школьникам предлагается угадать названия работ своих товарищей и объяснить, доказать свои предположения. В завершении из работ создается коллективная (по группам) скульптурная композиция «В кругу семьи».

Коллективная работа: скульптурная композиция «Вместе дома»

Ф. К. Джонс «Мать и дочери, играющие в шашки»

З. И. Серебрякова «За завтраком»

М. Ю. Кугач «В семье. Первые шаги»

Занятие «Календарные праздники»

На данном занятии детям предлагается, рассмотреть ряд репродукций с изображениями календарных праздников (например, картины с изображением зимних календарных праздников: В. И. Суриков «Взятие снежного городка», В. Дж. Тренто «Игра в снежки» (фрагмент фрески), Г. Ким «Первый снег», Е. Г. Балакшин «На масленицу», Д. А. Холин «Масленица во Владимире. Народные гуляния», Б. М. Кустодиев «Ярмарка», А. А. Бучкури «Рождественский базар»).

Репродукции картин с изображениями праздников представлены в парах (мастера прошлого и современности). Детям дается задание найти общие и отличительные черты в том, как отмечали эти праздники в прошлом и как их отмечают в настоящее время. Педагог подводит детей к выводу о том, что суть календарных праздников, связанных со сменой времен года, в основном, остается неизменной. Меняются костюмы, игрушки, облик городов и деревень, но остаются неизменными радость единения с природой, общее веселье, связанное с обновлениями в природе и в жизни человека. Далее дети называют календарный праздник, который наступит в ближайшее время, вспоминают традиции празднования, атрибуты этого праздника, игры и забавы, принятые на это праздничное время (подсказкой могут служить рассмотренные ранее иллюстрации, которые педагог подобрал в соответствии с временем года проведения данного занятия).

Практическое задание: нарисовать наиболее яркие атрибуты праздника (основываясь на содержании рассмотренных репродукций), вырезать их и создать из них композицию для поздравительной открытки (своему другу, члену своей семьи, учителю). Дома придумать текст поздравительной открытки с добрыми пожеланиями, а на праздник – вручить приготовленную открытку тому, кому она предназначена.

Соня Д. (8 лет) Открытка к Новому году для своей семьи

Д. А. Холин «Масленица во Владимире»

В. И. Суриков «Взятие снежного городка»

Г. Н. Ким «Первый снег»

Занятие «Полезные дела»

Школьникам предлагается выбрать из предложенных репродукций на тему о домашних делах одну, сюжет которой напоминает каждому о собственных полезных делах и помощи родителям (А. С. Степанов «Дети на хворосте», К. А. Разумов «Девочка, кормящая птиц», А. И. Лактионов «Вышивание», Р. Дункан «Дети на ранчо», Ю. П. Кугач «Накануне праздника» и т.п.) Дети рассуждают о том, как важно доказывать свою любовь к близким людям в конкретных поступках, каждодневном проявлении деятельностной заботы о них. Вспоминают сюжеты из собственной жизни: как порадовали родителей своей помощью, какие домашние обязанности есть у каждого, что они дома делают вместе с родителями для поддержания порядка, создания уюта в доме, подготовки к семейным праздникам.

Практическое задание: Детям предлагается создать анимационный этюд на тему «Полезные дела». Для этого они договариваются, что будут изображать то или другое полезное дело в виде цветка определенного цвета (например: уборка квартиры – зеленый цветок, мытье посуды – белый цветок и пр.), а затем рисуют и вырезают цветы, соответствующие задуманным делам. Далее прорисовываются контуры лица, символизирующего кого-то из членов семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки – по выбору детей). Детали портрета (брови, глаза, нос, губы) рисуются на отдельном листе и вырезаются. Затем начинается монтаж анимационного ролика. На контур лица накладываются детали, придающие ему грустное выражение. Постепенно, один за другим, появляются цветы, символизирующие полезные дела. С появлением цветов меняется и выражение лица на портрете – из грустного оно становится радостным, светлым. Анимационный этюд дети озвучивают своими комментариями и рассуждениями.

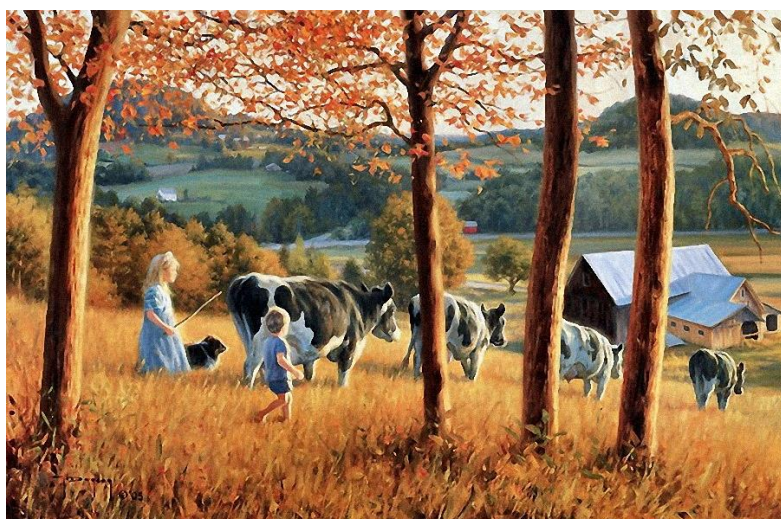

Кадры из анимационного этюда «Полезные дела для мамы»

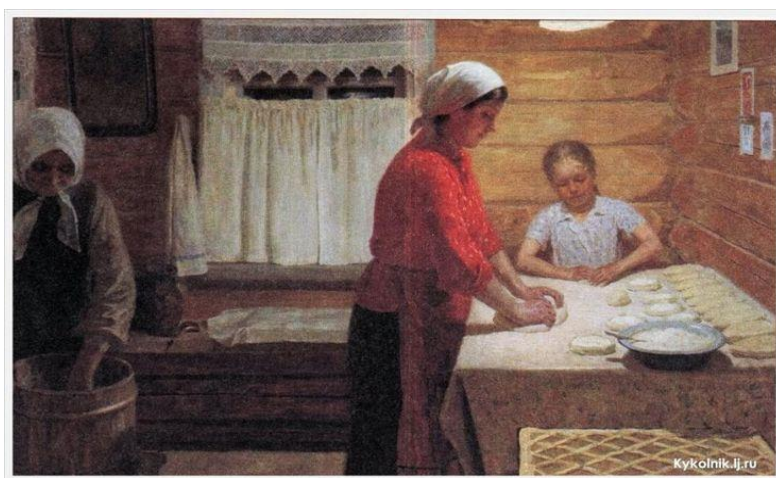

К. В. Разумов «Девочка, кормящая птиц»

Р. Дункан «Дети на ранчо»

М. Ю. Кугач «Накануне праздника»

Занятие «Портрет учителя»

Дети рассматривают репродукции картин художников прошлых веков, которые воплощают образ учителя (Н. П. Богданов-Бельский «Устный счет», «Посещение больного учителя рисования», «Именины учительницы», И. И. Фирсов «Юный живописец», А. А. Попов «Школьный учитель», М. В. Нестеров «Экзамен в сельской школе» и др.) В коллективных рассуждениях акцентируется характер отношений между учениками и учителем. Дети подбирают слова-характеристики этих отношений: для учеников – «уважение», «признательность», «желание сделать что-то хорошее, приятное для своего учителя», для учителя – «искренний интерес к своим подопечным», «честность», «справедливость», «строгость, взыскательность в сочетании с готовностью помочь, поддержать в хороших начинаниях» и т.д. Вспоминают своих учителей и свои взаимоотношения с ними. Приходят к выводу, что у учителей нынешних и сегодняшних одни и те же черты и что неотъемлемой частью портрета учителя всегда выступают его ученики – их чувства, эмоции, характеризующие отношение к своему учителю.

Практическое задание: Из рассмотренных картин детям предлагается выбрать те, которые оказались созвучны ситуациям из их собственных взаимоотношений с учителями. Далее дается задание нарисовать портрет своего любимого учителя в одежде прошлого времени (ориентируясь на изображение учителя в выбранной картине).

Марина А. (8 лет) «Моя учительница»

М. Вестлинг «В сельской школе»

Н. П. Богданов-Бельский «Именины учительницы»

И. Е. Репин «Пушкин на лицейском экзамене в Царском селе»

4.2. Метод творческого самовыражения в диалоге с художественными образами-смыслами

С помощью данного метода на занятиях создаются ситуации, помогающие школьникам выйти на со-творческий уровень художественного восприя-

тия: проявить собственную позицию в понимании художественных смыслов и значений, запечатленных в полотне картины, вступить с ними в диалог, самостоятельно интерпретировать содержание художественных образов в собственной художественно-творческой деятельности

Занятие «Тайные смыслы: «хитрый» натюрморт».

Занятие начинается с рассказа учителя о жанре натюрморта. Дети узнают, что в Голландии натюрморт называли «тихой жизнью» вещей («Stilleven») – это своеобразный рассказ о том, насколько тесно каждый предмет, каждая частичка этого мира вплетена в сложный мир человека и участвует в нем. Художники с помощью выбранных для изображения предметов и их расположения в общей композиции стремились донести до зрителя определенный смысл, вовлекая его в интеллектуальную игру. Например, поникшие и засохшие цветы напоминали о бренности бытия, а выпорхнувшая из кокона бабочка возвещала воскресение и обновление. Далее школьникам предлагается рассмотреть несколько картин, написанных в жанре натюрморта, и «расшифровать» их тайные значения. Дети этого возраста очень любят секреты, тайники, коды, шифры и с увлечением вовлекаются в разгадывание «тайных смыслов» натюрмортов.

В качестве практического задания школьникам предлагается придумать и нарисовать натюрморт, в котором была бы зашифрована их собственная «тайна», «спрятана» какая-то важная для каждого мысль. В конце занятия дети обмениваются своими работами и разгадывают «зашифрованные» в них значения.

Аня Б. (9 лет) «Лошадкины цветы»

Аня Б. (8 лет) «Солнце в чашке»

Ж. Б. С. Шарден «Натюрморт с атрибутами искусств»

Б. ван дер Аст «Натюрморт»

В. ванн Алст «Натюрморт»

Занятие: «Ожившая картина. К. П. Брюллов «Последний день Помпеи»

Школьникам предлагается воплотить в действиях эмоциональное напряжение людей, изображенных на полотне. Для организации данного процесса выбирается ведущий («режиссер»), который распределяет роли, выстраивает мизансцены, добивается соответствия эмоциональной выразительности участников театрализации цветовому строю картины, ее композиционным особенностям. Дети входят в образы героев картины, пытаются представить, какие чувства испытывают эти герои, воплощают их чувства в движениях, мимике, придумывают соответствующие реплики, диалоги, возможные продолжения сюжетов, обыгрывают их в импровизированном театрализованном действе.

Получившийся результат запечатлевается видеокамерой и выносится на коллективное обсуждение, в процессе которого формулируются суждения о предложенной «режиссерской концепции», вносятся необходимые уточнения. Такой «перевод» живописных средств выразительности на язык движений, жестов, интонаций с последующим анализом результата помогает школьникам понять, как с помощью цветовой гаммы, расположения линий, цветовых пятен на полотне, композиционного решения художник достигает драматургического накала живописного произведения.

Далее дети выполняют индивидуальное практическое задание: нарисовать фрагмент картины (в той же цветовой гамме изобразить одного из персонажей картины на фоне какого-либо одного архитектурного сооружения, присутствующего в общей композиции). В качестве домашнего задания предлагается сочинить небольшой рассказ – историю о своем герое.

Рисунки детей по мотивам сюжета картины К. П. Брюллова

Фрагмент игры «Ожившая картина»

К. П. Брюллов «Последний день Помпеи»

Зал
14

Картина К. П. Брюллова в зале Московского государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Занятие «Драгоценности» - наши чувства в звуке и цвете»

Занятие нацелено на углубление представлений школьников о средствах художественной выразительности на примерах экспериментов в области синтеза искусств в художественной практике начала XX века.

В начале занятия педагог в краткой беседе знакомит детей с яркими высказываниями художников и музыкантов начала XX века о выразительных возможностях цвета и его связи с характером движения и звучания: зачитывает высказывания В. Кандинского из его работы «Теория цвета» об активности цвета и синтезе искусств, демонстрирует небольшие видеоролики с фрагментами цветомузыки А. Скрябина, супрематического театра К. Малевича, балета «Драгоценности» Дж. Баланчина.

Далее детям предлагается выбрать свой любимый цвет и «оживить» его, представить в виде движения, воплощающего связанную с ним эмоцию. Выбрав цвет, каждый школьник создает себе «сценический костюм» из доступных материалов (кусочки ткани, цветная бумага), обдумывает, какую эмоцию и какими движениями будет выражать «от имени» этого цвета. Цвет должен «ожить» и двигаться с той активностью, как представляется школьнику (например, активный желтый – цвет радости, насыщенный красный – цвет праздника, торжества, светлые оттенки синего – цвет задумчивой печали и т.п.)

Педагог подбирает фрагменты разных по эмоциональному строю музыкальных произведений, а затем, включает их по очереди. Детям предлагается внимательно слушать и двигаться только под ту музыку, которая соответствует эмоциональной активности выбранного им цвета.

В завершении детям предлагается «оживить» цвета на картине «...» – создать театрализованное действие, коллективно обсудив общий рисунок движений, действия каждого цвета в соответствии с его ролью в картине, а также наиболее подходящее из прослушанных музыкальных фрагментов звуковое сопровождение.

Импровизации детей на тему «Живой цвет»

Фрагмент из балета Дж. Баланчина «Драгоценности» (изумруды)

Фрагмент из балета Дж. Баланчина «Драгоценности» (рубины)

Фрагмент из балета Г. Мацквичуса «Желтый звук» на музыку А. Шнитке

В. Кандинский Композиция № 13

Занятие «Два гения: разговор через века»

Занятие проводится в форме ролевой игры. При подготовке и проведении игры предлагается следующий план:

1. В совместной беседе с детьми выбираются два, уже знакомых им по работам, великих художника. Рассматриваются их автопортреты и их портреты, написанные другими художниками, читаются высказывания современников о них: об их внешности, характере, взглядах на жизнь. Дети рассуждают о том, как характеры этих личностей, их мысли и чувства проявлялись в их творчестве. Определяется круг тем, связанных с нравственной проблематикой, которые встречаются в творчестве обоих художников. Далее дети договариваются и останавливаются на одной общей теме.

2. Выбираются два школьника, которые могли бы создать театрализованные образы художников (дети сами назначают своих товарищей на роли, находя некоторые соответствия в чертах их характера или манерах поведения выбранным героям). Участники разделяются на две команды, каждая из которых собирает дополнительный материал об одном из художников (его работы, автопортреты, данные его биографии, высказывания о нем современников и пр.), создает образ представителей этой эпохи – подбирает атрибуты костюмов, элементы причесок и т. д.

3. Участники команд разыгрывают импровизированные диалоги в соответствии с выбранными ролями: как могли бы два художника отстаивать свою точку зрения, если бы встретились друг с другом, как могли бы поддержать мнение художников по выбранной проблеме поклонники их творчества, посетители их выставок, какие критические замечания высказали бы критики и пр. Для подтверждения своих высказываний участники могут использовать найденный материал о художниках, их творчестве, анализировать картины, приводить в пример высказывания и т.д.

Особую остроту таким диалогам придает выбор художников, относящихся к разным эпохам (например, А. Дюрер и С. Дали, Л. да Винчи и Шишкин, К. Малевич и К. Моне)

Атрибуты (маски), подготовленные детьми к проведению ролевой игры.

Л. да Винчи «Автопортрет»

В. ван Гог «Автопортрет»

С. Дали Фотопортрет

А. Дюрер «Автопортрет»

И. Н. Крамской «Портрет И.И. Шишкина» К. С. Малевич «Автопортрет»

Занятие «Приглашаем друзей в Екатеринбург»

Идея занятия связана с подготовкой детей к встрече с друзьями, которые живут в других городах. Для детей младшего школьного возраста очень важна дружба, признание сверстников, желание поделиться с ними радостью, своими знаниями и быть первооткрывателями этих знаний для кого-то. Воображаемая подготовка к встрече с друзьями создает приподнятое эмоциональное настроение на занятии.

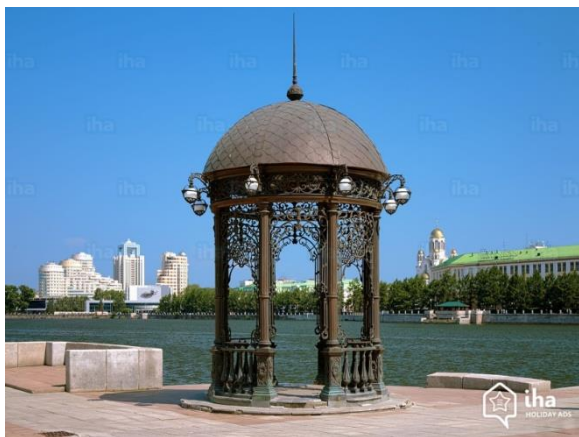
Занятие выстраивается как виртуальная экскурсия по городу – просмотр слайдов с архитектурными достопримечательностями центра Екатеринбурга (маршрут начинается с Храма на Крови, проходит через комплекс построек на берегу Исети (кинотеатр «Космос», стадион «Динамо»), через Дом Севастьянова (нынешнюю резиденцию губернатора Свердловской области) и заканчивается на набережной перед ротондой, выполненной в технике каслинского литья. По ходу следования «экскурсовод» (педагог) останавливается у каждого арт-объекта и рассказывает о нем. Во время рассказа дети создают эскизный рисунок арт-объекта, отмечая наиболее характерные детали. Для заключительного этапа экскурсии выбирается слайд, на котором видны все рассмотренные объ-

екты. Детям предлагается создать открытку, используя сделанные ранее наброски.

Открытки, сделанные детьми: «Приглашаем в Екатеринбург»

Вид с набережной реки Исеть в центре города (фотография)

Данное занятие может послужить стимулом для разработки в дальнейшем буклета «Прогулки по Екатеринбургу. Путеводитель для друзей». Дети с удовольствием вспоминают о своих любимых местах в городе – где они были вместе с родителями и пережили радость открытия, совместного узнавания. Детям предлагается не только нарисовать памятные для себя места в городе, но и написать небольшие ознакомительные истории об этих местах. Буклеты выполняются в простейших компьютерных программах, тиражируются (с помощью родителей) и рассылаются по почте друзьям и родственникам.

Пример описания арт-объекта педагог может дать детям в виде творческого задания: самостоятельно найти нужную информацию, связанную с характеристиками данного произведения, и вставить необходимые сведения в информационный текст.

В качестве примера приведем текст о Храме-Памятнике на Крови (слова, выделенные курсивом – те, которые пропущены в тексте и которые школьникам предлагается вставить):

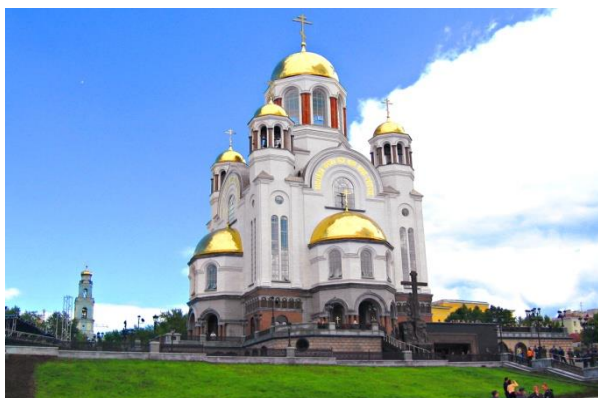

«Храм-Памятник на Крови во имя всех святых, *в Земле Российской просиявших*, – крупный центр паломничества в Екатеринбурге, один из известнейших православных храмов в России.

Церковное здание построено на месте снесенного дома *Ипатьевых*, где в ночь на 17 июля 1918 года был совершен *расстрел царской семьи*.

Архитектура храма выдержана в русско-византийском стиле с куполами в количестве *пяти*. В комплекс храма входят нижний храм (памяти *Романовых*), цокольный уровень, и верхний храм (златоглавый собор). Высота сооружения – *60* метров. На нижнем уровне располагаются *расстрельная* комната и музей памяти *царской семьи*. Фасады отделаны гранитом *красного и пурпурного* цвета, что символизирует *цвет пролитой крови*. Возле храма установлен памятник *Романовым*.

Каждый год, в ночь на 17 июля, в храме проводится *Литургия* в память об *убиенной царской семье*, после верующие совершают крестный ход к *Ганиной Яме*. Протяженность маршрута – около 25 км».

Храм-Памятник на Крови во имя всех святых, в Земле Российской просиявших

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курс «Музей и дети» открывает для студентов – будущих учителей начальных классов большие возможности в решении задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на материале искусства. Освоение методов музейной педагогики позволяет организовать воспитательную работу в учебной и внеучебной деятельности школьников по формированию у них ценностных ориентиров, нравственных основ личности.

Развитие у школьников эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства означает развитие способности к переживанию и диалогическому осмыслению нравственных идей, воплощенных в художественных образах, оценке их художественной выразительности и сотворческой интерпретации в художественном самовыражении.

Методологическую основу процесса развития эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства младшими школьниками составляют аксиологический, деятельностный, полихудожественный подходы, позволяющие вовлечь детей в широкий, осознаваемый диапазон переживаний нравственных идей, воплощенных в художественных образах, развить у них умения содержательной трактовки средств художественной выразительности, активизировать личностный опыт обучающихся при осмыслении идейной концепции произведения и оценке его социальной значимости через самовыражение в художественно-творческой деятельности.

Методы развития эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства младшими школьниками связаны с идеей диалога личностных и художественных смыслов в различных формах художественно-творческой деятельности и соответствуют следующим этапам:

I этап – связан с актуализацией личностного опыта обучающихся при восприятии художественного произведения: методы соотнесения художественных образов с реальной жизнью, кейс-метод, метод уподобления себя герою картины;

II этап – направлен на развитие аналитического компонента на основе ассоциативного сопоставления средств художественной выразительности в материале разных видов искусства: метод эмоционального погружения в образный строй картины, метод художественных ассоциаций в анализе элементов художественной формы;

III этап – предполагает развитие сотворческого компонента, способность к интерпретации содержания художественных образов в художественно-творческой деятельности: метод постановки эмоционально-отношенческих задач при восприятии произведений изобразительного искусства, метод творческого самовыражения в диалоге с художественными образами-смыслами.

Представленные в пособии творческие задания в соответствии с выделенными методами позволяют вовлечь детей в широкий, осознаваемый диапазон переживаний нравственных идей, воплощенных в художественных образах, развить у них умения содержательной трактовки средств художественной выразительности в разных видах искусства, активизировать личностный опыт

обучающихся при осмыслении идейной концепции произведения и оценке его социальной значимости через самовыражение в художественно-творческой деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики [Текст] : исслед. разных лет / М. М. Бахтин. – М. : Худ. литература, 1975. – 502 с.
2. Бородина, Е. Н. Теория и практика нравственно-патриотического воспитания детей в полихудожественной деятельности [Текст] : монография / Е. Н. Бородина. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2015. – 198 с.
3. Выготский, Л. С. Психология искусства [Текст] / Л. С. Выготский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1998. – 288 с.
4. Иванов, В. П. Человеческая деятельность – познание – искусство [Текст] / В. П. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 324 с.
5. Куприна, Н. Г. Стилевой подход как путь ценностного освоения содержания произведений искусства студентами педагогического вуза [Текст] / Н. Г. Куприна // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 4. – С. 254-261.
6. Куприна, Н. Г. Эколого-эстетический подход в художественном воспитании детей [Текст] : монография / Н. Г. Куприна ; ФГБОУ ВПО «УрГ-ПУ». – Екатеринбург, 2014. – С. 379.
7. Медушевский, В. В. Интонационная форма музыки [Текст] : Исследование / В. В. Медушевский. – М. : Издательское объединение «Композитор», 1993. – 262 с.
8. Оганесян, Э. Д. Методика развития у младших школьников эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства в условиях дополнительного образования [Электронный ресурс] / Э. Д. Оганесян // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5. – Режим доступа: <http://www.art-education.ru/AE-magazine>.
9. Печко, Л. П. Научные представления о феномене эстетической выразительности в реальности и искусстве как основа современной отечественной эстетики и гуманитарно-эстетического образования [Текст] / Л. П. Печко // Взаимосвязи искусства и культуры в современном образовании: новые интерпретации экспрессионного подхода. Сборник научных статей. – М. : ИХО РАО, 2012. – С. 21-39.
10. Печко, Л. П. Эстетическая культура и воспитание человека [Текст] : учебное пособие / Л. П. Печко. – М. : ВНМЦ НТ и КПР МК, 1991. – 102 с.
11. Погорелов, С. Т. Теория и практика социокультурного подхода в системе образования Свердловской области. Перспективы развития проекта «Урал. Человек. Истоки» [Текст] / С. Т. Погорелов // Социокультурный подход в современном образовании: опыт реализации регионального образовательного проекта «Урал. Человек. Истоки» : Материалы науч.-практ. конф. 25 апреля 2007 года / Институт развития регионального образования Свердловской области. – Екатеринбург, 2007. – С. 7-17.
12. Психолого-педагогические аспекты музыкального и художественного образования детей и юношества [Текст] : монография / Н. Г. Тагильцева, Е. В. Коротаева, П. В. Зувев и др. ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2007. – 132 с.

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) [Текст].

14. Юсов, Б. П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» [Текст] / Б. П. Юсов // Избранные труды по истории, теории и психологии и художественного образования и полихудожественного воспитания детей. – М. : Компания Спутник+, 2004. – 253 с.

Фрагменты литературных произведений, используемые на занятиях

В. Ю. Драгунский «Друг детства» (рассказ)

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься.

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом:

– Го-о-тов!

Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полосы для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбку и похудею чуть побольше? Тогда я, наверно, просто растаю в воздухе как дым, вот и все дела.

Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную «грушу» – такой продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все на это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего.

Я сказал папе:

– Папа, купи мне грушу!

– Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.

Я рассмеялся:

– Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу!

– А тебе зачем? – сказал папа.

– Тренироваться, – сказал я. – Потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а?

- Сколько же стоит такая груша? – поинтересовался папа.
- Пустяки какие-нибудь, – сказал я. – Рублей сто или триста.
- Ты спятил, братец, – сказал папа. – Перебейся как-нибудь без груши.

Ничего с тобой не случится.

И он оделся и пошел на работу.

А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:

– Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку.

И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзину; в ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому что я уже вырос и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком.

Мама стала копаться в этой корзине, и, пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки, и несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзины здорового плюшевого Мишку.

Она бросила его мне на диван и сказала:

– Вот. Это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не груша? Еще лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай!

И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор.

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу удара.

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза: один его собственный – желтый стеклянный, а другой большой белый – из пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда он появился. Но это было не важно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот и обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается...

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянчился с ним, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара...

– Ты что, – сказала мама, она уже вернулась из коридора. – Что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно, и потом, когда я скрепился немного, я сказал:

– Ты о чем, мама? Со мной ничего... Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером.

А. де С. Экзюпери «Маленький принц» (фрагмент)

С каждым днем из наших разговоров я все больше узнавал о его планете, о том, как он покинул ее и как путешествовал. Сведения пополнялись очень медленно и лишь благодаря случайным обмолвкам маленького принца...

Как я выяснил, на планете маленького принца – впрочем, как и на любой другой планете – есть хорошие и плохие растения. Хорошие растения дают полезные семена, а от плохих происходят сорные. Но семена невидимы, ведь они дремлют в темной толще земли, пока одному из них вдруг не приспичит пробудиться. И тогда маленькое семечко просыпается, потягивается и начинает (на первых порах с опаской) подталкивать вверх, к солнцу, красивый безобидный росток. И если это – всего лишь редиска или какой-нибудь розовый куст, то пусть себе растет, пока не вырастет. Но когда появляется сорняк, его надо вырвать с корнем как можно быстрее, едва распознаешь, что это за растеньице. А на родной планете маленького принца есть ужасные семена. Это – семена баобаба. Почва планеты буквально кишела ими. А баобаб – это такая штука, от которой надо избавляться при первой возможности, иначе будет слишком поздно. Они заполняют всю планету, пробуравят ее своими корневищами. И, если планета слишком маленькая, а баобабов слишком много, они, в конце концов, разорвут ее на кусочки.

- Я держусь правила, – объяснил мне маленький принц. – По утрам, как только приведешь себя в порядок, наведи порядок и на своей планете, да постарайся на совесть. Так-то вот. Надо непременно вырывать с корнем все баобабы – в тот самый миг, когда их уже можно отличить от розовых кустов, на которые они так похожи, пока еще совсем маленькие. Работа очень скучная, – добавил маленький принц. – Зато немудреная.

А однажды он заявил мне:

- Ты должен сделать красивый рисунок, чтобы дети в твоей стране увидели все в точности, как есть. Это им очень пригодится, если когда-нибудь они отправятся в путешествие. И добавил: – Иногда не вредно отложить какое-нибудь дело на потом, но если запустить баобабы, быть беде. Я знаю одну планету, на которой жил лодырь. Как-то раз он махнул рукой на три маленьких кустика...

Итак, руководствуясь указаниями маленького принца, я сделал рисунок этой планеты. Я не ахти какой большой любитель читать нотации. Но мы очень плохо понимаем, насколько опасны могут быть баобабы и какому риску подвергается человек, заблудившийся на астероиде, вот почему на сей раз я отказываюсь от своей привычной сдержанности и прямо говорю: дети, остерегайтесь баобабов! Ни я, ни мои друзья даже не знали, что нам уже давно угрожает

опасность. Именно ради них корпел я над этим рисунком, и достигнутая мной наглядность стоит затраченного труда. Возможно, вы спросите: а почему в книге больше нет таких чудесных и выразительных рисунков, как этот, на котором баобабы? Ответ прост. Я старался. Только другие рисунки мне не удались. Потому что, рисуя баобабы, я черпал вдохновение в сознании настоящей необходимости этой работы.

К. Д. Ушинский «Ветер и солнце» (притча)

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге. – Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. Сказал, и начал дуть, что было мочи. Но чем

более старался Ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уже Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть. Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полужамёрзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. – Видишь ли, – сказала тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом

М. С. Аромштам «Когда отдыхают ангелы» (фрагмент)

Мы сели в кружок, поджав ноги. Все молчали, потому что сказать было нечего. Все понимали: дело плохо.

Я расскажу вам историю, сказала Марсем. Нет, две истории. Первая – из реальной жизни. В одном селе ребята решили устроить дискотеку. Настоящую. Как в большом городе. Когда кругом разноцветные круги вибрируют. Для этого нужны были специальные стекла. Цветные. Ребята стали думать, где их взять. И какой-то умник вспомнил: цветные стекла есть на станции, у светофора. Красное и зеленое. Все взяли отвертки побежали на станцию за стеклами, а вечером устроили дискотеку – как в городе, с цветными кругами. Но утром следующего дня в районе этой станции пассажирский поезд столкнулся с товарняком, и погибло много людей. Об этом писали в газетах. Это первая история.

А вот вторая. Как-то я встретила человека, который каждый день перед заходом солнца начищал до блеска свою лопату. Лопата сияла так, что в нее можно было смотреться – как в зеркало. Я спросила, зачем он это делает. «У каждого из нас есть ангел, – сказал человек. – Тот, что отвечает за наши поступки. Но ангелы не могут заниматься только нами. Если мы что-то делаем

правильно – хоть что-то делаем правильно, они улетают по другим важным делам. И тогда одной бедой в мире становится меньше. Если же мы пакостим, ангелы должны оставаться рядом – исправлять наши пакости. Мой ангел знает: вечером я всегда чищу лопату. В это время он может быть за меня спокоен, может от меня отдохнуть. И он летит спасти кого-нибудь – от бури, камнепада, землетрясения. Летит туда, где нужны усилия многих ангелов. И если хоть один из них не явится в нужный момент, последствия могут оказаться самыми печальными».

Так сказал мне тот человек. Подумайте об этом, ладно?

А. Голковская, Г. Соботович «Принцесса-матушка» (рассказ)

Вот подожди, Лизка, приедут бабушка и дедушка – я про тебя все расскажу, – говорил сестре Дима, перетаскивая пылесос из детской в зал.

- Хм, ну и рассказывай, – отвечала ему Лиза, не отрываясь от розового детского зеркала. – Бабушка всегда говорит. Что девочка должна быть красивой.

В тот день бабушка возвращалась из санатория, и дедушка поехал встречать ее на вокзал. Почетная обязанность уборки квартиры была возложена на внуков. Вот уже второй час Димка пыхтел, усердно прижимая щетку к ковру. Лиза же, которой недавно подарили набор детской косметики и «Дневничок маленькой принцессы», все это время занималась своими подарками. Она уже успела выяснить, какой цветок или дерево подходит каждому из ее друзей и какое число кому из них соответствует...

- Димка, а твое дерево кипарис, – кричала брату Лиза сквозь шум пылесоса.

- Хоть баобаб, – ворчал Димка. – Что от этого изменится?

Наконец раздался звонок в дверь, и мальчик побежал открывать.

- Привет, бабуль, привет, дедуль! – радовался Димка, целуя бабушку и дедушку.

- Здравствуй, внучек мой! – обнимая мальчика, говорила бабушка. – А где же моя внучка?

И тут в коридор вышла Лиза. На веках у нее густым слоем лежали блески, губы были на помажены. Девочка, взявшись за край платья, сделала реверанс и произнесла каким-то неестественным тоном:

- Здравствуй, бабушка.

Валентина Ивановна только руками развела от удивления, прошептав: «Господи, помилуй». Дедушка, пряча улыбку под седыми усами и стараясь казаться серьезным, произнес:

- Приветствуем вас, милостивая госпожа. Как уютно и чисто в вашем дворце. Вы истинная принцесса. Ведь только настоящие принцессы сами наводят порядок в своем доме.

Лиза покраснела.

- Дед, да какая она настоящая! Она же самая фальшива! Я все утро проползал по квартире с пылесосом, а она от зеркала не отошла!..

- Бабушка, но ведь ты всегда говорила, что девочка должна быть красивой, А тетя Люба, когда дарила мне дневничок, сказала, чтобы я выросла настоящей принцессой...

Улыбнувшись, бабушка обняла обоих внуков и сказала:

- Похоже, у нас в доме пока есть только принц.

- Как принц?! – воскликнула Лиза, и ее глаза наполнились слезами. «Принцессы не должны плакать при всех», – сказала себе девочка и убежала в комнату.

Дедушка с внуком пошли на кухню разогревать обед, а бабушка вошла к Лизе. Устроившись рядом с ней, она ласково провела рукой по ее мягким волосам и тихо спросила:

- Что же ты расстроилась, Лизонька?

- Бабушка, но ведь ты всегда говорила, что мне надо быть красивой, а когда я надевала нарядное платье, называла маленькой принцессой...

- А хочешь, я расскажу тебе про настоящую принцессу?

- про настоящую?.. Хочу.

- Тогда слушай. В одном красивом зеленом городке под названием Дармштадт родилась прекрасная девочка. Ее родители, герцогиня Алиса и герцог Людвиг, решили назвать дочку Елизаветой, или просто – Эллой. Элла была не единственным ребенком: в семье были еще два младших братика (Эрнест-Людвиг и Фридрих) и четыре сестрички (Виктория, Ирена, Алиса – будущая императрица Российская Александра Феодоровна – и маленькая Мария).

Родители очень любили своих детей, воспитывая их в строгости и послушании. Три старшие дочери – Виктория, Елизавета и Ирена – должны были сами выполнять работу по дому: застилать кровати, зажигать камин, убирать свои комнаты. Одежда и еда у них были самые простые. В детских комнатах, больших и просторных, было только необходимое. Дети обязаны были хорошо учиться, а также знать несколько языков. Они умели рисовать, играть на пианино и петь.

Вся жизнь семьи была проникнута любовью к Богу и ближнему. Мама, герцогиня Алиса, помогала бедным и больным. Она часто ездила в больницы, приюты и дома престарелых, как могла, поддерживала и утешала тех, кто нуждался в помощи. Она часто брала с собой старших дочерей, которые искренно сочувствовали больным. Стараясь их утешить, девочки разносили по палатам цветы и рассказывали забавные истории. Вот в такой доброй и дружной семье воспитывалась маленькая принцесса Елизавета.

Элла росла хорошей и доброй девочкой. С детства она всегда старалась доставить радость окружающим и помочь им. Девочка нередко улаживала ссоры между детьми и была любимицей своих сестер и брата. Ей очень нравилась природа, и особенно цветы, которые она прекрасно рисовала. Маленькая принцесса очень любила классическую музыку. Но одним из главных качеств, которыми обладала Елизавета, была любовь к Богу и ближним. Она с детства знала, что красивые платья и прически только внешне украшают девочку, а если дорогих нарядов нет... Настоящая красота – это та, которую не портит ни одежда, ни старушечьи морщинки. Она видна в глазах человека. А ведь глаз, Лизонька,

это зеркало души. А ты блессточками эту красоту скрываешь. Все смотрят на твои серебристые веки, а настоящей красоты не замечают, понимаешь?

- Понимаю.

- Ну, умница моя, слушай дальше. Однажды в Дармштадт пришла беда: началась эпидемия тяжелой болезни – дифтерита. И все дети в семье герцога заболели. В то время врачи еще не знали, как лечить от дифтерита. И человек, если организм его был слаб и не мог бороться с болезнью, умирал. Герцогиня Алиса целые ночи просиживала у кроваток своих крошек, молясь о них и обо всех тех людях, которые страдали от страшной болезни. Но Богу было угодно, он и забрал к Себе самую маленькую в семье – Марию. Недолго прожила после этого и сама герцогиня. Елизавете было четырнадцать лет, когда умерла ее мама. Как тяжело в таком возрасте остаться без мамы! Но маленькая принцесса понимала, что им со старшей сестрой Викторией нельзя унывать: ведь они должны были заменить маму маленькому братику и сестричкам, облегчить горе отцу и бабушке.

Прошли годы, принцесса Елизавета выросла, вышла замуж за Великого Князя Сергея Александровича и переехала жить в Россию. Здесь, приняв Православие, она жила так, как учили ее в родительском доме: заботилась о бедных, устраивала приюты для сироток, открывала больницы, где лечили бесплатно. Княгиня помогала всем, чем могла, никому не отказывая. За доброту, любовь к ближним и милосердие княгиню Елизавету называли Великой Матушкой. Она и сейчас слышит нас и ныне оставляет без помощи всех тех, кто обращается к ней в молитве: «Святая преподобномученице Великая Княгине Елисавета. Моли Бога о нас».

Лиза перекрестилась и отправилась в ванную. Вымыв лицо, она пошла на кухню. Димка и дедушка накрывали на стол.

- Можно я вам чем-нибудь помогу?

- Что Вы, Ваше высочество! Как можно! – ответил насупленный Димка.

Лиза чуть было не вспыхнула, но, переборов себя, тихо спросила:

- Димка, ты говорил, у тебя пуговица на рубашке оторвалась. Я пришью.

Брат от удивления раскрыл рот.

- Вот теперь ты похожа на настоящую принцессу, – ласково улыбаясь и глядя девочку по голове, сказал дедушка.

**Репродукции Екатеринбургского музея изобразительных искусств
(для анализа с детьми по темам занятий)**

Н. Н. Голощапов «Пейзаж»

И. К. Айвазовский «Баржа у морского берега»

К. А. Коровин «Гурзуф»

И. Н. Крамской «Женский портрет»

А. П. Боголюбов «Зима в Борисоглебске»

К. Д. Флавицкий «Княжна Тараканова»

К. Ваутерс «Женщина с ребенком»

В. А. Тропинин «Крестьянский мальчик с топориком»

Л. Ф. Лагорио «Шипкинский перевал»

И. К. Айвазовский «Лунная ночь»

В. А. Маковский «Крестьянка с детьми»

Неизвестный художник «Портрет императрицы Екатерины Второй»

Л. О. Пастернак «Семейный портрет»

Информация о мероприятиях, проводимых на базе

Музея изобразительных искусств

(адрес музея: г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5)

Экскурсии, проводимые в музее:

1. «Первое знакомство с музеем» (рассказ о видах изобразительного искусства и жанрах живописи).

2. «Сказочный чугун» (знакомство с коллекцией художественного литья из чугуна, во время которого дети сыграют в игру «Угадай скульптуру» и сделают отливку из гипса по формам каслинских мотивов с имитацией под чугун).

3. «Найти все сокровища Урала» (экскурсия по экспозициям каслинского художественного литья из чугуна, камнерезного и ювелирного искусства Урала).

4. «Пейзажные прогулки по залам русской живописи» – знакомство с жанром пейзажа на примере картин русских художников-пейзажистов: И. К. Айвазовского, А. К. Саврасова, А. П. Боголюбова, К. А. Коровина, И. И. Шишкина; участие в игре «Изофанты».

5. «В городе уральских мастеров: писателей, художников и камнерезов» (экскурсия, на которой дети познакомятся с жемчужиной коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств – Каслинским чугунным павильоном, увидят знакомые уральские пейзажи, написанные А. К. Денисовым-Уральским, А. П. Верещагиным, узнают секрет «русской мозаики» и удивятся многообразию и красоте уральского камня).

6. «Доблесть русского солдата: традиции военных побед со времен Петра Великого» (занятие для среднего школьного возраста (в залах Каслинского художественного литья и русской живописи; возможен мастер-класс в технике граттаж).

7. «Спасенный Эрмитаж» – рассказ о военной жизни Эрмитажа в Свердловске. О том, как город стал тем местом, где эвакуированные коллекции нашли свою защиту. Часть коллекции Эрмитажа была размещена в картинной галерее, сейчас это здание Екатеринбургского музея изобразительных искусств на Вайнера, 11.

8. «Портрет как отражение эпохи» (знакомство с портретным жанром на экспозиции Русской живописи. Для детей от 9 лет и старше).

9. «Профессии в музее» (посетив экскурсию, ребята смогут узнать о том, кто следит за состоянием выставленных экспонатов и кто их “лечит”, кто находится за закрытыми дверями кабинета с загадочной табличкой “научный сотрудник” и зачем нужны смотрители)

Каждая из экскурсий может сопровождаться мастер-классом:

1. «Уральские пейзажи» (создание насыпного панно из декоративного песка)
2. «Город праздничных огней» (создание рисунка «гаттаж»)
3. «Подводное царство» (рисуем в технике «проявляющийся рисунок»)
4. «Мое любимое время года» (рисуем пейзаж в технике акварель по сырой бумаге)
5. «Ваза с цветами» (рисование акварелью на необычной поверхности (круп, наклеенная на плотную бумагу))
6. «Волшебные краски» – создаем картину летнего луга, при помощи смешивания гуашевых красок в технике «сухая кисть»
7. «Кто, кто в теремочке живет?» – создаем из камней (галька) забавных зверушек (конструирование)
8. «Родные мотивы» (роспись камней в технике двойного мазка, знакомство с элементами уральской росписи)
9. «Кулон малахитовый» – роспись акриловыми красками, имитация малахита на деревянной заготовке
10. «Солнечный день в моем городе» (создание рисунка в технике «монотипия»)
11. «Усатый-полосатый» (лепка из цветного соленого теста)
12. Открытка в технике квиллинг – изготовление композиций из скрученных в спираль бумажных полосок
13. Открытка в технике декупаж
14. Открытка в технике скрапбукинг – изготовление декоративной поздравительной открытки из дизайнерской бумаги
15. «Оберег» – лепка из глины или из керамической массы
16. «Масленица» – изготовление чучела Масленицы (высота 25см) из лыка, соломы. Продолжительность 30 минут
17. «Образы уральского пейзажа на фольге» – имитация златоустовской гравюры на стали. Материалы: картон, фольга, карандаш.

С 22 февраля 2008г. в Екатеринбургском музее изобразительных искусств действует ***Региональный центр музейной педагогики и творческого развития детей и юношества.***

Деятельность Центра определяется следующими направлениями:

1. Научно-методическое направление:
  - Разработка музейно-педагогических проектов и программ;
  - Разработка учебных курсов и методических материалов;
  - Научно-методическое и практическое сотрудничество с Государственным Русским музеем, Российским центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея и информационно-образовательным центром «Русский музей: Виртуальный филиал»;
  - Адаптация образовательных и социально-досуговых программ Ресурсного музейного центра творческого развития детей и подростков к условиям

социокультурной специфики нашего региона и возможностям образовательных учреждений г. Екатеринбурга;

- Участие в реализации программы «Музей. Музыка. Дети» (Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея совместно с Президентским центром Б.Н. Ельцина и Союзом музеев России) – 2011-2020 гг.;

- Участие в реализации проекта «Русский музей: Виртуальный филиал» Государственного Русского музея. Подробнее о программе «Здравствуй, музей!».

2. Образовательное направление:

- Экспериментальная и практическая работа в рамках музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» на основных и временных экспозициях музея, а также в школах и детских садах Екатеринбурга с использованием мультимедийных программ ИОЦ «Русский музей: Виртуальный филиал» (подробнее о программе «Здравствуй, музей!»).

3. Выставочное направление:

- Создание и формирование коллекции детского творчества с учетом разработок критериев отбора и оценки произведений детского творчества и определения принципов комплектования, условий хранения творческих работ детей в музее и возможностей их электронной каталогизации;

- Организация конкурсов и фестивалей детского творчества и проведение выставок.

4. Социально-культурное направление:

- Разработка и реализация арт-терапевтических программ. 1 этап – участие в благотворительном проекте «Искусство против рака» и реализация арт-терапевтической программы в Областном детском онкологическом центре;

- Реализация ежегодной Акции «Юный благотворитель. Ангел надежды» в рамках благотворительного проекта «Искусство против рака»;

- Разработка и реализация проекта «Искусство на кончиках пальцев».

- Реализация арт-терапевтических программ осуществляется при поддержке «Русской медной компании».

5. Познавательное-досуговое направление:

- Деятельность студии художественного и творческого развития детей «Маленький творец»;

- Создание музея детского творчества: фонд детского творчества, интерактивная дидактическая экспозиция;

- Деятельность изостудии «На Плотинке».

Мероприятия, проводимые Региональным центром музейной педагогики и творческого развития детей и юношества в 2018 г.

1. Открытый городской творческий конкурс для обучающихся общеобразовательных школ, школ искусств, колледжей и вузов «Я и музей на одной волне»

2. Ко дню рождения Пришвина (3 февраля) интерактивное занятие для детей «Поэтические посиделки» на тему «Пейзаж и Поэзия».

3. Концерт «СОЛЬ-РЕ-ЛЯ-МИ» в рамках детского культурно-образовательного проекта «Звуки музыки в музее»

4. Ко Дню защитника Отечества 20, 21 и 22 февраля интерактивное занятие для организованных групп дошкольников и школьников «Как богатырь Землю Русскую спасал».

5. 8 марта приглашаем детей с мамами и бабушками на викторину «Моя мама лучше всех». Для организованных групп дошкольников и школьников 6 и 7 марта интерактивное занятие по залам музея и с проведением творческого занятия «Подарок маме».

6. 14 апреля концерт «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА» в рамках детского культурно-образовательного проекта «Звуки музыки в музее».

7. 28 апреля музыкальный вечер «Русская классика» из цикла «Маленькие истории больших шедевров». О музыке, поэзии и живописи XIX в.

8. Ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне. Занятие для среднего школьного возраста «Доблесть русского солдата: традиции военных побед со времен Петра Великого».

9. «Памяти великого художника: А. К. Саврасов». Занятие для среднего и старшего школьного возраста «Пейзаж в русской живописи: мелодия любви созвучная капели».

10. «Памяти великого художника: В. А. Серов». Занятие для среднего и старшего школьного возраста «Эстетика рубежа веков в портретах современников: импрессионизм и модерн в творчестве Серова».

11. Ко дню рождения П. И. Чайковского (7 мая 1840 г.). Музыкальное занятие для младшего и среднего школьного возраста «Музыка, поэзия и живопись: гармония красоты».

12. «Музейные профессии». Серия занятий для среднего школьного возраста: «Отчего «болеют» картины? Реставрация произведений искусства. Сохранение культурного наследия»; «Экскурсовод. Тайны профессии»; «Куратор выставочного проекта и маркетинговые технологии в современном музейном пространстве».

13. «Архитектура в окружающем пространстве». Серия занятий для среднего и старшего школьного возраста о стилях в искусстве и национальных школах разных эпох.

Студия «Маленький творец» ориентирована на творческое развитие детей и подростков средствами изобразительного искусства, художественного музея и инновационных и мультимедийных технологий.

Курс «Цветные ступеньки» для детей 3-4 года

Постепенно, шаг за шагом, согласно особенностям детского развития, ребята будут знакомиться с цветом и многообразием оттенков, учиться превращать пятна и линии в художественный образ, тренироваться в умении держать кисть и резать ножницами, а также, параллельно, вместе с мамой знакомиться с удивительным сказочным миром музея.

Длительность: 45 мин.

Время проведения занятий: по субботам (через одну), в 11.00.

Курс «Желтый, синий, красный» для детей 5-6 лет

Цель данных занятий – формировать у детей умения и навыки в художественной деятельности: смешивать краски, добиваясь многообразия оттенков, работать с палитрой, применять специальные материалы и инструменты, закреплять названия цветов и оттенков, разделяя их на теплые и холодные. На протяжении всех занятий дети практически осваивают и знакомятся с представлениями о композиции, о главном и второстепенном, о связи формы и изображения, подкрепляя данные понятия при знакомстве с реальными шедеврами, представленными на экспозициях.

Длительность: 60 мин.

Время проведения занятий: по субботам (через одну), в 12.00.

Курс «Мы входим в мир прекрасного» для детей 6-7 лет

Данный курс входит в раздел музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!», созданной Российским центром музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея при поддержке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Цель программы – средствами музея сориентировать дошкольников на восприятие изобразительного искусства в процессе формирования основ художественной и визуальной культуры.

На занятиях ребята будут знакомиться с музеем и выполнять творческие задания, узнают, что такое музей, экспозиция, живопись, графика, архитектура. Дети научатся различать живопись по жанрам, познакомятся с декоративно-прикладным искусством, получают представления о народных промыслах, истории их возникновения и особенностях, увидят связь произведений народных мастеров с природой и местом проживания.

Длительность: 60 мин.

Время проведения занятий: по субботам (через одну), в 13.00.

Место проведения: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, ул. Воеводина, 5

Многоуровневая музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!»

Программа «Здравствуй, музей!», разработанная сотрудниками Российского Центра музейной педагогики и детского творчества Русского музея в 1993-1997 гг., прошла длительный путь адаптации в педагогической среде. Учебные курсы с таким названием включены в школьные программы и успешно реализуются в учебных и воспитательных заведениях восьми регионов России, в том числе во многих школах и детских садах г. Санкт-Петербурга. В 1996г. программа стала лауреатом премии Министерства культуры РФ «За научные исследования в области культуры и искусства».

В задачи программы входит обеспечение поэтапного развития визуального мышления, формирование на художественном материале навыков межличностного общения и представления о специфике языка и истории изобрази-

тельного искусства, развитие способности восприятия и понимания произведений искусства во взаимосвязи с окружающей средой.

1. Мы входим в мир прекрасного – для дошкольников.

Курс построен на основе общепринятой государственной программы для детского сада и возможностях художественного музея. Он формирует основы визуального мышления и эстетического восприятия на базе наблюдения как природных, так и музейных объектов, что способствует развитию мыслительных процессов, речи ребенка, формированию творческих начал как в практике изобразительной деятельности, так и в общении с детьми, родителями, педагогами.

2. Мир музея – для учащихся начальных классов.

Материал раздела включает 3 учебных курса: «Учись смотреть и видеть» для 1 класса, «Введение в музей» для 2 класса, «Виды искусства» для 3 класса. Курсы предлагаются для включения в учебное расписание. Занятия проводятся в школе и в музее по методике, использующей систему опорных вопросов и диалоговую форму.

- Курс «Учись смотреть и видеть» для учащихся первого класса ориентирован на формирование навыков визуальной грамотности. Занятия проводятся в музее по специально разработанной методике, использующей систему опорных вопросов и диалоговую форму.

- Курс «Введение в музей» для учащихся второго класса вводит в пространство музея и, раскрывая его профильную специфику и содержание деятельности, знакомит детей с миром музейных ценностей. Продолжая развивать визуальную грамотность, он формирует навыки музейной культуры и восприятия подлинных произведений искусства.

- Курс «Введение в изобразительное, народное искусство и архитектуру» для учащихся третьего класса на основе выработанных ранее названных навыков формирует у детей способность к пониманию видовой и жанровой специфики изобразительного искусства, подготавливая переход к следующему курсу.

3. Личность и изобразительное искусство – для учащихся среднего школьного возраста. Курсы данного раздела – «Язык изобразительного искусства» для 5 класса, «Рассказы о художниках» для 6-9 классов, «История изобразительного искусства» для 8-9 классов, «Архитектурно-художественное краеведение» для 8-9 классов – направлены на стимулирование, интеграцию и оптимизацию двух взаимосвязанных процессов: самопознания, самоопределения развивающейся личности и ориентации школьника в пространстве художественной культуры. При этом художественная культура, рассматриваемая в широком гуманитарном контексте, понимается как своеобразное и концентрированное выражение общекультурных закономерностей эпохи. Социальная миссия, образный и культурологический потенциал среды и экспонатов делают современный художественный музей естественным союзником подростка и учителя в достижении названных целей.

4. Социальное творчество и художественная культура – для учащихся старших классов. Курс данного раздела «Проблемы современной художественной культуры» для 11 класса построен на изучении старшеклассниками дисциплин гуманитарного и художественного циклов и подводит итоги обучения по

программе «Здравствуй, музей!» в средней школе. Он направлен на формирование и развитие потребности учащегося найти свое место в пространстве культуры, а также способности реализовать свой культуротворческий потенциал в процессе создания и восприятия, переживания, осмысления, осознания, оценки художественных и культурных ценностей. В контексте этих задач раскрывается потенциал музейной среды как места духовного поиска и самосознания личности, дающего импульс и ориентир для социального творчества человека.

5. Художественный музей в современном мире – для студентов ВУЗов.

Курс «Пути развития отечественного искусства» предназначен для студентов высших учебных заведений. Он вводит в проблематику бытования современного художественного музея и знакомит с развитием отечественного искусства в контексте мировой художественной культуры. Занятия по курсу, рассчитанному на 2 года и ориентированному на формирование общей культуры студентов, проводятся на базе музея. Курс может быть также адаптирован для последипломного образования педагогов и представителей других гуманитарных профессий.

6. Шаг навстречу – для детей с аномалиями развития.

Материал раздела включает учебный арт-терапевтический курс, который содержит не только практические рекомендации по организации такой деятельности в художественном музее, но и важнейшие установки и принципы арт-терапии, как метода психологической практики, использующей возможности искусства для достижения положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии детей «с проблемами». Раздел содержит также методические материалы, необходимые специалисту, начинающему арт-терапевтическую практику и обучающий семинар-тренинг «Арт-терапия в художественном музее», цель которого – общая подготовка специалистов и волонтеров для работы в музейно-педагогических и просветительских отделах музеев.

Занятия по музейно-педагогической программе «Здравствуй, музей!» направлены на развитие у детей способности чувствовать и понимать произведения изобразительного искусства. В процессе разностороннего эстетического развития дети получают систематические знания по искусству в соответствии со своими возрастными особенностями. Занятия с детьми по музейным абонемен-там предполагают проведение экскурсий и творческую работу детей на пройденную тему занятия; при необходимости возможна презентация дополнительного визуального ряда.

«Сказочная страна музея» для дошкольников 6-8 занятий (музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!»):

- Первая встреча с музеем
- Такие разные искусства
- Краски осени
- Секреты мастеров
- Зимние узоры
- Сказочные герои в музее (в живописи и скульптуре)
- Весенние цветы

- Итоговое занятие «Открываем свою выставку» (выставка детских работ – на стенде дети иголочками закрепляют свои работы, но только те, которые они выберут сами из своих работ, выполненных в музее в течение года)

«В гостях у музея» для младшего школьного возраста 6-8 занятий (музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!»):

- Что такое музей? (какие бывают музеи, правила поведения в музее и т. д.)
- В поисках уральских сокровищ (Каслинский павильон и камнерезное искусство – скульптура и ДПИ)
- Жанры живописи. Портрет
- Волшебные краски природы (пейзаж и натюрморт)
- История в живописи (историческая картина, мифологическая картина, религиозная картина)
- В мире животных (анималистический жанр в живописи, скульптуре, ДПИ)
- Звуки и краски весны (изобразительное искусство и музыка)
- Итоговое занятие «Что мы узнали о музее?» (можно в виде детских рисунков, которые дети также самостоятельно разместят на стенде)

«Вокруг света с музеем» для младшего и среднего школьного возраста 6 занятий:

- Россия. У истоков русского искусства. Народные промыслы и ремесла
- Африка. Египетский рисунок. Тайны фараонов в иероглифах
- Древняя Греция. Мир античной мифологии в изобразительном искусстве (в скульптуре и живописи)
- Страны Западной Европы. Портрет как отражение эпохи. История костюма и моды
- Америка. Самые известные музеи и их коллекции (виды и жанры искусства)
- Урал. В поисках уральских сокровищ (Каслинский павильон и камнерезное искусство – скульптура и ДПИ)

«Эстетические основы искусства» для среднего школьного возраста
Первый год музейных занятий. Мультимедиа + экспозиция + задание для детей.
6 - 8 занятий:

- У истоков русского искусства. Народные промыслы и ремесла
- Мир античной мифологии в изобразительном искусстве (в скульптуре, живописи)
- Художественная грамота: основы композиции, светотени. Их значение для передачи замысла художника и эмоционального восприятия зрителем
- Как создаются большие картины. Историческое событие и его отражение в искусстве
- Религия и искусство. Библейские сюжеты в живописи

- Портрет как отражение эпохи. История костюма и моды
- Искусство книжной иллюстрации. Литература и графика
- Итоговое занятие – музейная игра «Арт-ребус. Слагаемые шедевра».

«Словарь искусства» для среднего школьного возраста 6-8 занятий (Великие мастера русской живописи и художественные объединения XIX – XX вв.). Второй год музейных занятий:

- Виды искусства и жанры живописи
- Стили и направления в искусстве. Русские романтики конца XVIII – начала XIX в. (В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, И. К. Айвазовский)
- «Правда жизни» в полотнах художников-передвижников
- «Впечатление в красках» (русские импрессионисты)
- «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. А. Сомов и др.)
- Уральские художники – выпускники Академии художеств
- Судьба художника (например, творчество Б. М. Кустодиева)
- Итоговое занятие – викторина по залам музея

«История европейского искусства» для среднего и старшего школьного возраста 6 занятий:

- История в живописи (религиозная, мифологическая, историческая картина)
- Мир античной мифологии в скульптуре и живописи
- Искусство Средневековья. Архитектура, скульптура и литература как синтез искусств
- Религия и искусство. Библейские сюжеты в скульптуре и живописи эпохи Возрождения
- Декоративность и монументальность живописных композиций в эпоху барокко
- Основы композиции и светотени в классицистической живописи

«Изобразительное искусство и литература. Синтез искусств и стилистические параллели» для старшего школьного возраста 4-6 занятий (возможна разработка занятий по индивидуальным заявкам групп согласно их обучающей программе):

- Мифологические и библейские сюжеты живописи
- Романтизм в литературе и живописи первой четверти XIX столетия
- Передвижники и писатели-демократы
- Синтез искусств Серебряного века
- Авангардные тенденции в русском изобразительном искусстве 1920-х гг.
- Модернизм как новая эстетика художников и литераторов второй половины XX века

Абонемент на занятия «Юный музейщик» (5-6 занятий для школьников 9-15 лет, желающих узнать больше про музейное дело):

- Екатеринбургский музей изобразительных искусств: история создания и формирования коллекции. Как вещь становится музейным экспонатом?
- Секреты профессии. Музейные работники XXI века
- Куратор выставки. Что он должен знать и уметь?
- Маркетинговые технологии в современном музейном пространстве
- Отчего картины «болеют»? И кто им может помочь? Поговорим о реставраторах
- В мастерской художника

Путеводитель по музею *«Принц Гуашь и его друзья в Музейном королевстве»*. Рекомендовано детям от 5 лет. Увлекательное путешествие ожидает ребят и их родителей по Чугунному, Живописному, Фарфоровому и Заморскому королевствам музея.

Литературный квест *«...Там, на неведомых дорожках...»*. Рекомендовано детям от 8 лет. Викторина для тех, кто любит читать и не боится сложных вопросов!

Путеводитель *«В гостях у сказки»*. Рекомендовано детям от 5 лет. Для любознательных посетителей музея на экспозиции Каслинского художественного литья подготовлены занимательные истории-вопросы по мотивам сказок народов мира.

Путеводитель *«Живописная прогулка»*. Рекомендовано детям от 5 лет. Пройдя с путеводителем по залам русской живописи Екатеринбургского музея изобразительных искусств, дети с родителями откроют для себя удивительный живописный мир, в котором многое можно узнать, если быть внимательным и любопытным.

Путеводитель-квест *«Путешествие в страну Самоцветию»*. Рекомендовано детям 4 - 7 лет. Уральские камнерезы всегда были искусными мастерами и умельцами, про их секреты можно узнать в зале камнерезного и ювелирного искусства Урала. Отвечая на вопросы квеста, ребята вместе с родителями познают всё многообразие уральских самоцветов.

Квест *«Музей – это не скука, а настоящий детектив!»*. Рекомендовано для 1-4 классов. Профессор Эрмитажев, проснувшись однажды утром, обнаружил, что из его любимейшей коллекции пропал предмет!!! Пройдя все подсказки квеста, школьники найдут этот артефакт, а вот для чего он предназначался – придется подумать!

Учебное издание

Методы развития у младших школьников эмоционально-ценностного
восприятия произведений изобразительного искусства:
Практикум по дисциплине «Музей и дети»

Оганесян Эвелина Джонридовна

Уральский государственный педагогический университет.
620017 Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26.
E-mail: uspu@uspu.me